

Jing Lin

Postgraduate student
Stroganov Russian State University of
Design and Applied Arts
e-mail: 289714416@qq.com
Shenyang, Liaoning Province, China
ORCID: 0009-0009-2435-2987

DOI: 10.36340/2071-6818-2026-22-4-84-90

FROM TRADITIONAL CRAFT TO DESIGN IMAGE. CONTEMPORARY CHILDREN'S ILLUSTRATED BOOK ABOUT ARTISTIC METAL PROCESSING (GRAPHIC LANGUAGE AND SPECIFICS OF DEVELOPING A VISUAL SCENARIO)

Summary: *In the context of intangible cultural heritage preservation, cognitive illustrated books serve as an effective medium for the visual archiving of traditional crafts. This study focuses on traditional metal crafts and examines the complete process of creating an illustrated book—from material collection to the construction of artistic imagery. Drawing on the theory of text-image interaction and the creative principles of He Yuzhi, the author analyzes the transformation of formal language throughout the book-making process. It is emphasized that the authenticity of content is achieved through interdisciplinary*

collaboration and direct engagement with bearers of craft traditions. Through a realistic drawing style and the organic integration of text and image, the aesthetics of metal crafts are transformed into visual narrative, facilitating the transition of traditional culture from a state of "being preserved" to a state of "being understood" and ensuring its intergenerational transmission.

Keywords: *traditional metalworking; cognitive picture books; visual archiving; interdisciplinary collaboration; intergenerational transmission.*

Traditional crafts, bearing witness to the development of Chinese civilization over more than five millennia, are invaluable assets and historical reflections of the cultural foundations of the Chinese nation, serving as living embodiments of the people's collective memory.

It is precisely the uniqueness of handmade artifacts that endows them with cultural and artistic significance. "Of all the professions by which a person can earn a living, the one that brings a person closest to the natural state is physical labor" [2]. Craftsmanship does not merely provide a means of subsistence – it restores to the individual their authentic nature. "Traditional craft techniques embody unique artistic-cultural value and folk wisdom" [4, p.4]. Craftsmanship proves to be a bridge connecting the material and the spiritual,

the everyday and the sacred, the personal and the communal.

Artists of different generations, gazing upon the material culture of the past, find in it an inexhaustible reservoir of themes. Traditional crafts become for them not merely objects of depiction, but also a means of contemplating the connection between eras – a dialogue between a fading reality and contemporary artistic language. It is precisely in this context that the work of He Youzhi (He Youzhi, 1922–2016), a master of picture-story books (连环画) and linear drawing, is particularly revealing. "In his later years, he also created a series of works depicting old Shanghai, as well as several short picture books, such as He Youzhi's 360 Lines of Painting, which reproduce vanishing folk traditions. He Youzhi himself summarized his approach as follows: 'I

find sensations in life, seek language in tradition, and discover myself in artistic practice'" [5].

In the book He Youzhi's 360 Lines of Painting, 90 types of Shanghai trades are depicted, documenting the typical expressions and actions of people from all walks of life in Shanghai during the first half of the 20th century, with explanatory texts added to the background of each illustration. This book can be regarded as an illustrated social history of old Shanghai.

Among the multitude of craft traditions, those related to metal processing deserve particular attention. Ancient bronze casting gave the world ritual vessels and weapons; the art of cloisonné enamel (景泰蓝), in which a copper base is adorned and vividly colored with partitioned enamels; chasing and forging, which create three-dimensional images on thin metal sheets; filigree and granulation (花丝镶嵌) and inlay work. In each of these techniques, centuries-old methods coexist with new approaches, but manual labor remains the foundation that preserves a living connection to its origins.

The author of this article is an illustrator and the artist responsible for the drawings in the section on traditional metal processing in Han Yumeng's monograph Jewelry Design (the book is currently in press). This project confirms the relevance of such a format of visual communication in the context of preserving traditional culture and strengthening intergenerational ties. The section is intended to be structured according to the principles of a picture book, with an emphasis on visual narrative.

In choosing a theme, the artist chooses a particular angle of vision on the world. The creative process becomes the materialization of this vision. "What we call 'vision' is always shaped by habits and expectations... The artist's choice of subject and style is constrained by the visual schemata he has inherited" [6, pp.80-82].

The first stage in the creation of the book was the accumulation of visual material. The author visited a metalworking workshop, studied production techniques, and consulted with specialists. After sifting out the superfluous, extracting the essence, and selecting what could be effectively integrated into the work, the material was transformed into the content of the illustrations.

The meaning of illustration lies in the emotional resonance that the viewer receives through its visual language. "An image contains information that may have no direct bearing on our understanding of history as a whole. To point us toward what is significant,

the context of specific words is needed, or at least a previously established notion of what to look for" [3, p.212]. The language of illustration is the expression of inner emotion through form, tonality, color, scale, and overall mood. Kandinsky asserts: "...at the foundation of every problem in painting there always lies the 'inner.'" And he adds: "If this 'inner' is 'bad' or weak in form, then the form is bad or too weak to evoke a purely resonant vibration of the soul" [1, pp.165, 314]. All visual languages are inextricably linked to the artist's emotions.

Next, the question of the dialogue between text and images must be resolved. Perry Nodelman argues [3] that a picture book contains a triple narrative: the story of the text, the story of the images, and a new story that emerges from their fusion. He maintains that "transmitting information" is a feature of cognitive works, while "narrative" is the task of literary ones. "Picture books combine literariness and cognitiveness. The communicative function of images: illustrations are conditional, purpose-oriented images created by combining the aesthetics of drawing with the principles of artistic design in accordance with the content of the text. ...The sequentiality of images expresses a holistic idea" [7, p.22]. In a picture book, image and text are inseparable and mutually complementary: the script determines the plot, while the imagery and style of the illustrations define the characters. The image is the external manifestation of the script. The script serves as the foundation upon which the illustrator builds their narrative. Continuity and connection between images are crucial.

Based on the textual script, a sequential process of image creation is constructed. Creating a picture book requires working on the tempo-rhythm of the entire book as a whole. "An image by itself cannot tell us that this is a flashback. By limiting each other, words and images together acquire a meaning that neither possesses alone – performing a complementarity that Barthes calls 'relay'" [3, pp.214-220]. For this book, an original text was written to explain the content of the illustrations.

The primary goal of the project is to emphasize the beauty of the metal artifacts and tools themselves; it is important to convey even the traces of wear, which become an embodiment of "the beauty of use." The tools are arranged in an orderly manner, as if lying on the craftsman's workbench, ready for use.

According to Nodelman, "text and illustrations work best together not when they repeat each oth-

er, but when each conveys different information. In such cases, they enter into an ironic interaction: the text tells what is not shown in the picture, and the picture shows what is not said in the text" [3, p.256]. In Han Yumeng's monograph Jewelry Design, Jing Lin's illustrations for the "Metal Objects" series serve not merely as a visual accompaniment to the text, but as an independent narrative layer that enters into dialogue with it.

A cognitive children's picture book about traditional crafts begins with a question: how can a child not only learn about how things are made, but also feel a connection to the culture behind these things? The answer requires the development of a particular visual language. Its principles are: continuity of imagery, guiding the reader through the production process; recognizable graphic accents serving as orientation points; credible rendering of tools and mechanisms; and an inseparable bond between word and image, where text explains but does not replace the picture. In such a book, the main protagonist is the artifact itself – the product of craftsmanship – while the characters serve as guides. The cover functions as a showcase, displaying the finished result. These devices form the language in which the book speaks to its reader.

But language is merely a means. Technical precision alone does not hold a child's attention or generate understanding. Therefore, the narrative is built around situations close to a child's experience – shared meals, play, helping others. The craft storyline is threaded onto this everyday foundation, and through the juxtaposition of the familiar and the unfamiliar, traditional culture ceases to be

something abstract. It becomes woven into daily life, presented as living reality.

The conception of the book is shaped by several aspects: the plot holds attention, the cultural-historical layer fills it with content, the mythological adds depth, the graphic solution establishes the visual order, the script dynamics create rhythm, and the research work – studying the craft on site, meeting the craftspeople, their tools, and their environment – lends credibility to all of it. Without this final layer, the book remains superficial, however skillful its graphics may be.

Despite all common approaches, each project acquires its own distinct identity. The artist seeks that distinguishing mark – a technique, an ornament, a color – that will forever link the book to a specific craft tradition. This is not merely a stylistic decision, but a means of making knowledge recognizable and memorable, of fixing in the reader's mind the image of that particular craft.

All the methods and principles enumerated serve a single ultimate purpose. A cognitive picture book constructed according to these principles and incorporating research, artistic, and pedagogical experience becomes more than just a children's publication. It becomes a form of preserving and popularizing traditional craft culture. Such a book is always a collective project, requiring the participation of a writer, artist, photographer, ethnographer, cultural scholar, and historian. Only under this condition does the picture book cease to be an entertainment product and become a genuine form of heritage archiving – a living testimony capable of transmitting tradition to new generations, thereby securing its future.

REFERENCES:

1. Kandinsky, V.V. 2001. "On the Spiritual in Art" (1910), in Kandinsky, V.V. *Tochka i liniya na ploskosti; o dukhovnom v iskusstve [Point and Line to Plane; On the Spiritual in Art]*, Azbuka-Klassika, St. Petersburg, Russia.

2. Rousseau, Jean-Jacques. 1981. *Emil, ili o vospitanii. Sobranie sochinenij v 2-kh t. [Émile, or On Education. Collected Works in Two Vols.]*, Pedagogika, Moscow, USSR, vol. 1, available at: https://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_russo/1.pdf (Accessed 14 May 2026).

3. Nodelman, P. 1988. *Words about Pictures: The Narrative Art of Children's Picture Books*, University of Georgia Press, Athens, USA.

4. Xu Yin. 2016. "Innovations in Inheritance Strategies of Traditional Crafts from the Perspective of Intangible Culture" [J], *Educational Program Research*, (22).

5. CAFA Art Info Portal, Central Academy of Fine Arts. March 2016. "CAFA Memoirs | Master of Lianhuanhua He Youzhi: I Am Not a Master, I Come from the People", available at: <https://www.cafa.com.cn/cn/news/details/218328> (Accessed 26 May 2026).

6. Gombrich, E.H. 2012. *Art and Illusion: A Psychological Study of Pictorial Representation*, Translated by Lin Xi, Li Benzhen, and Fan Jingzhong, revised ed., Guangxi Fine Arts Publishing House, Nanning, Guangxi, China.

7. Lin Baowen. 2013. "Children's Library 'Popularan'. Picture Books: Secrets of Attracting Preschoolers' Attention" [J], *Publisher*, (11).

DOI: 10.36340/2071-6818-2026-22-4-84-90

ОТ ТРАДИЦИОННОГО РЕМЕСЛА
К ПРОЕКТНОМУ ОБРАЗУ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА (ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК
И СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ВИЗУАЛЬНОГО
СЦЕНАРИЯ)

Аннотация: В контексте сохранения нематериального культурного наследия познавательные иллюстрированные книги служат эффективным средством визуальной архивации традиционных ремёсел. Данная статья посвящена традиционным ремёслам по обработке металла. Рассматривается весь процесс создания иллюстрированной книги — от сбора материала до построения художественного образа. Опираясь на теорию взаимодействия текста и изображения и творческие принципы Хэ Ючжи, автор анализирует трансформацию формального языка в процессе создания книги. Подчеркивается, что достоверность содержания достигается

через междисциплинарное сотрудничество и непосредственный контакт с носителями традиции. Реалистическая манера рисунка и органичное сочетание текста и изображения преобразуют эстетику металлических ремёсел в изобразительное повествование, способствуя переходу традиционной культуры из состояния «охраняемой» в состояние «понимаемой» и обеспечивая её межпоколенческую передачу.
Ключевые слова: традиционная металлообработка; когнитивные иллюстрированные книги; визуальное архивирование; междисциплинарное сотрудничество; межпоколенческая передача.

Традиционные ремёсла, свидетельствуя о развитии китайской цивилизации на протяжении более пяти тысячелетий, являются бесценным достоянием и историческим отражением культурных устоев китайской нации, служат живым воплощением коллективной памяти народа.

Именно уникальность изделий ручной работы наделяет их культурной и художественной значимостью. «Из всех профессий, в которых человек может зарабатывать на жизнь, профессия, которая больше всего приближает человека к естественному состоянию, — это физический труд» [2]. Ремесло не просто даёт средства к

существованию — оно возвращает человеку его подлинную природу. «Традиционные ремесленные технологии воплощают в себе уникальное художественно-культурное значение и народную мудрость» [4, с.4]. Ремесло оказывается мостом, соединяющим материальное и духовное, повседневность и сакральное, личное и общее.

Художники разных поколений, вглядываясь в материальную культуру прошлого, находят в ней неисчерпаемый запас тем. Традиционные ремёсла становятся для них не просто объектом изображения, но и способом осмысления свя-

зи времён, диалогом между уходящей реально-
стью и современным художественным языком.
Именно в этом контексте показательно творче-
ство Хэ Ючжи (He Youzhi, 1922-2016), мастера
ляньхуаньхуа и линейного рисунка. «В поздние
годы он создал также ряд произведений, изобра-
жающих старый Шанхай, и несколько коротких
рисованных книг, таких как “360 строк живопи-
си Хэ Ючжи”, в которых воспроизводятся исче-
зающие фольклорные традиции. Сам Хэ Ючжи
резюмировал свой подход следующим обра-
зом: Я нахожу ощущения в жизни, ищу язык в
традициях и открываю себя в художественной
практике» [5].

В книге «360 строк живописи Хэ Ючжи» изо-
бражены 90 видов шанхайской торговли, задо-
кументированы типичные выражения и действия
людей из всех слоёв общества в Шанхае первой
половины XX века, а также добавлены поясни-
тельные тексты к фону рисунка. Эту книгу можно
рассматривать как иллюстрированную историю
общества в старом Шанхае.

Среди множества ремесленных традиций
особого внимания заслуживают те, что связа-
ны с обработкой металла. Древнее бронзовое
литьё, подарившее миру ритуальные сосуды и
оружие; искусство цзиньтяньлань (景泰蓝), где
медная основа расцветивается перегородча-
той эмалью; чеканка и ковка, создающие объ-
ёмные изображения на тонких металлических
листах; филигрань и зернь (花丝镶嵌), инкруста-
ция. В каждой из перечисленных техник веко-
вые приёмы соседствуют с новыми подходами,
но ручной труд остаётся той основой, без кото-
рой технический прогресс не сможет сохранить
живую связь с истоками.

Автор данной статьи является художником-ил-
люстратором и автором рисунков к разделу в
монографии Хань Юймэнь «Дизайн украшений»,
посвященному традиционной обработке металла
(на настоящий момент книга готовится к печати).
Проект является подтверждением актуальности
подобного формата визуальной коммуникации
в контексте сохранения традиционной культуры
и укрепления межпоколенческих связей. Пред-
полагается, что раздел будет построен по зако-
нам книжки-картинки, с акцентом на визуальном
повествовании.

Выбирая тему, художник выбирает опреде-
лённый угол зрения на мир. Творческий про-
цесс становится материализацией этого взгляда.

«То, что мы называем "зрением", всегда форми-
руется привычками и ожиданиями... Выбор ху-
дожником темы и стиля ограничен визуальными
схемами, которые он унаследовал» [6, с.80-82].

Первым этапом создания книги стало нако-
пление визуального материала. Автор посетил
мастерскую по металлообработке, изучил про-
изводственные техники, проконсультировался
со специалистами. После отсеивания лишнего,
извлечения сути, отбора эффективного для ин-
теграции в произведение, материал превраща-
ется в содержание иллюстраций.

Смысл иллюстрации — в эмоциональном
резонансе, который зритель получает через её
визуальный язык. «Изображение содержит ин-
формацию, которая может не иметь прямого
отношения к нашему пониманию истории в це-
лом. Чтобы указать нам на значимое, необхо-
дим контекст конкретных слов или, по крайней
мере, ранее установленное представление о том,
что искать» [3, с.212]. Язык иллюстрации — это
выражение внутренних эмоций через форму,
тональность, цвет, размер, общее настроение.
Кандинский утверждает: «...в основе каждой про-
блемы в живописи всегда лежит внутреннее». И
добавляет: «Если это внутреннее "плохо" или
слабо по форме, то это значит, что форма пло-
ха или слишком слаба, чтобы вызвать чисто зву-
чащую душевную вибрацию» [1, с. 165, 314]. Все
визуальные языки неразрывно связаны с эмоци-
ями художника.

После необходимо решить вопрос диалога тек-
ста и изображений. Перри Нодельман утвержда-
ет [3], что книга с картинками содержит тройное
повествование: историю текста, историю изобра-
жений и новую историю, возникающую при их
слиянии. Он считает, что «передача информа-
ции» — особенность познавательных произведе-
ний, а «повествование» — задача литературных.
«Книжки-картинки сочетают литературность и
познавательность. Коммуникативная функция
изображений: иллюстрации — это условные, це-
ленаправленные изображения, созданные пу-
тём соединения эстетики рисунка с принципами
художественного дизайна в соответствии с со-
держанием текста. ... Последовательность изо-
бражений выражает целостную идею» [7, с.22]. В
книжке-картинке изображение и текст неразде-
лимы и взаимодополняют друг друга: сценарий
задаёт сюжет, а образ и стиль иллюстраций опре-
деляют персонажей. Изображение — внешнее

проявление сценария. Сценарий служит основой,
на которой иллюстратор строит своё повество-
вание. Важны непрерывность и связь между изо-
бражениями.

На основе текстового сценария строится по-
следовательная работа по созданию изображе-
ний. Создание книжки-картинки требует работы
над темпоритмикой всей книги в целом. «Изо-
бражение само по себе не может сказать нам,
что это флешбэк. Ограничивая друг друга, слова
и изображения вместе обретают значение, ко-
торым ни одно из них не обладает в отдельно-
сти — совершают взаимодополнение, которое
Барт называет "ретрансляцией"» [3, с.214-220].
Для данной книги был написан авторский текст
для пояснения содержания иллюстраций.

Основная цель проекта — подчеркнуть кра-
соту самих изделий и инструментов для работы
по металлу, важно передать даже следы изно-
са, которые становятся воплощением «красоты
использования». Инструменты размещены упо-
рядоченно, как будто лежат на столе у мастера,
готовые к работе.

По словам Нодельмана «текст и иллюстрации
лучше всего работают вместе не тогда, когда по-
вторяют друг друга, а когда каждый передаёт раз-
ную информацию. В таких случаях они вступают
в ироническое взаимодействие: текст расска-
зывает то, что не показано на рисунке, а рису-
нок показывает то, о чём не говорится в тексте»
[3, с.256]. В монографии Хань Юймэнь «Дизайн
украшений» иллюстрации Цзин Линя к серии
«Металлические предметы» служат не просто
визуальным сопровождением текста, но само-
стоятельным слоем повествования, вступающим
с ним в диалог.

Познавательная детская книжка-картинка о
традиционных ремёслах начинается с вопроса:
как сделать так, чтобы ребёнок не просто уз-
нал о том, как делают вещи, но и почувствовал
связь с культурой, стоящей за этими вещами?
Ответ требует выработки особого визуального
языка. Его принципы — непрерывность изобра-
жения, ведущего читателя сквозь производ-
ственный процесс; узнаваемые графические
акценты, служащие ориентирами; достоверная
прорисовка инструментов и механизмов; не-
разрывная связь слова и рисунка, где текст по-
ясняет, но не подменяет изображение. В такой
книге главным героем становится сама вещь —
продукт ремесла, а персонажи выполняют роль

проводников. Обложка работает как витрина,
демонстрирующая готовый результат. Эти при-
ёмы формируют язык, на котором книга гово-
рит с читателем.

Но язык — лишь средство. Технологическая
точность сама по себе не удерживает внимание
ребёнка и не рождает понимания. Поэтому по-
вествование строится вокруг близкой детско-
му опыту ситуации —совместной трапезы, игры,
помощи. Ремесленная фабула нанизывается на
эту бытовую основу, и через сопоставление зна-
комого и незнакомого традиционная культура
перестаёт быть чем-то отвлечённым. Она ока-
зывается вплетённой в повседневность, пред-
стаёт как живая реальность.

Замысел книги формируется под влиянием
нескольких аспектов: сюжет удерживает вни-
мание, культурно-исторический слой напол-
няет содержанием, мифологический добавляет
глубины, графическое решение задаёт визуаль-
ный строй, сценарная динамика создаёт ритм, а
исследовательская работа — изучение ремес-
ла на месте, знакомство с мастерами, с инстру-
ментарием и средой — придаёт всему этому
достоверность. Без этого последнего слоя кни-
га остаётся поверхностной, какой бы искусной
ни была её графика.

При всех общих подходах каждый проект
обретает собственное лицо. Художник ищет
тот отличительный знак — технику, орнамент,
цвет, — который навсегда свяжет книгу с кон-
кретной ремесленной традицией. Это не просто
стилистическое решение, а способ сделать зна-
ние узнаваемым и запоминающимся, закрепить в
сознании читателя образ именно этого ремесла.

Все перечисленные методы и принципы слу-
жат одной конечной цели. Познавательная книж-
ка-картинка, построенная по этим законам и
вобравшая в себя исследовательский, художе-
ственный и педагогический опыт, становится
не просто детским изданием. Она превращает-
ся в форму сохранения и популяризации тра-
диционной ремесленной культуры. Такая книга
всегда — коллективный проект, требующий уча-
стия писателя, художника, фотографа, этнографа,
культуролога, историка. Лишь при этом условии
книжка-картинка перестаёт быть развлекатель-
ным продуктом и становится подлинной формой
архивации наследия — живым свидетельством,
способным передать традицию новым поколе-
ниям и тем самым обеспечить её будущее.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Кандинский В.В. О духовном в искусстве (1910) // Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости; о духовном в искусстве. — СПб.: Азбука-классика, 2001.

2. Жан-Жак Руссо. Эмиль, или о воспитании. Собрание сочинений в 2-х т. Т. 1. — М.: Педагогика, 1981. URL: https://lib.uni-dubna.ru/search/files/phil_russo/1.pdf (дата обращения: 14.05.2026)

3. Nodelman, P. 1988. *Words about Pictures: The Narrative Art of Children's Picture Books*, University of Georgia Press, Athens, USA.

4. Суй Инь. Инновации стратегий наследования традиционных ремесел с точки зрения нематериальной культуры [J] // Исследования образовательных программ. — 2016. — (22).

5. Воспоминания САФА | Мастер лянхуаньхуа Хэ Ючжи: Я не мэтр, я вышел из народа // Информационный портал об искусстве Центральной академии изящных искусств — CAFA Art Info, март 2016. URL: <https://www.cafa.com.cn/cn/news/details/218328> (дата обращения: 26.05.2026)

6. Гомбрих Э.Х. Психологическое исследование изобразительного воспроизведения / [пер. Линь Си, Ли Бэнчжэн, Фань Цзинчжун] / испр. изд. — Гуансйское издательство изобразительного искусства, 2012.

7. Линь Баовэнь. Детская библиотека "Популан". Иллюстрированные книги: секреты привлечения внимания дошкольников [J]. — Издатель, 2013 (11).

Shao Chunbo

Postgraduate student

Department of Music History,

Rostov State Rachmaninov Conservatoire

e-mail: chunboshao@yandex.ru

Rostov-on-Don, Russia

ORCID: 0009-0007-8491-9100

DOI: 10.36340/2071-6818-2026-22-4-91-98

THE SPECIFICS OF FOLKLORE TRANSFORMATION
IN THE SONGS OF YIN QIN

Summary: *The article examines the vocal works of Chinese composer Yin Qin, which absorb deep national traditions and aesthetic values of Chinese music and represent a unique phenomenon of contemporary musical culture in China. The composer's creative path is characterised by the study of genres of traditional Chinese drama, song and instrumental folklore, which has enabled him to create works that harmoniously combine Western academic musical forms with elements of authentic Chinese culture. Yin Qin is one of the most prominent contemporary Chinese composers, known for his large-scale output in the genres of opera, song, symphonic and chamber music. A key feature of his oeuvre is the creation of works that not only reflect the historical and cultural realities of China, but also open new horizons for the development of Chinese musical theatre. His compositions are imbued with heroism and patriotism. Overall, the composer's work appears as a bridge between epochs and cultures. His pieces play a crucial role in the revival and modernisation of Chinese musical culture, making it relevant for today's listener both within the country and internationally. The aims of this study are to identify the artistic features of*

Yin Qin's songs, to assess their impact on the development of vocal music in China, and to outline the composer's contribution to the popularisation of traditional Chinese culture. The research is based on scholarly works devoted to Yin Qin's vocal compositions, interviews with the composer, and critical reviews of his output, which together allow us to draw conclusions about the significance of his contribution to the preservation and development of China's national musical traditions. Particular attention is paid to the history of the creation of his most famous vocal works such as Stepping into a New Era, Song to the West and Reed Flower, which have become symbols of national identity and cultural heritage. It is noted that his songs are distinguished by rich instrumentation, dramatic density and subtle nuance. In them, the composer transforms musical traditions from different regions of his native country. The article concludes by addressing the problems of interaction between national traditions and contemporary tendencies in Yin Qin's song output.

Keywords: *national traditions of China; Yin Qin's songs; folk music.*

Chinese musical culture possesses an ancient and rich tradition that includes unique national instruments, specific vocal techniques and a distinctive modal system. Contemporary composers and performers strive to preserve this cultural heritage by integrating traditional elements into new forms of music and using components that create an unmistakable colour. The use of elements of national musical culture requires a careful approach when they are transformed within modern genres. Such elements include the pentatonic modal system, characteristic of Chinese folklore and academic music; the sound of traditional in-

struments – erhu, guqin, pipa, xiao and others – with their unique timbre and expressivity; vocal techniques that represent the national features of various provinces of China; and the symbolism and philosophy of music, often connected with Confucian and Daoist concepts that underpin harmony between human beings and nature.

One of the most illustrative examples of such synthesis is the work of Yin Qin, a composer whose vocal output clearly demonstrates reliance on national traditions. By combining Chinese musical heritage with forms of contemporary Western music, he employs a distinctive combination of modes,