

УДК 37.015.31:782.1:316.7

DOI: 10.34670/AR.2025.24.38.015

Педагогический потенциал и социокультурная значимость детской оперы в формировании личности и музыкальной культуры современного общества

Юэ Вэньбэй

Аспирант,
Государственный музыкально-педагогический
институт им. М.М. Ипполитова-Иванова,
109147, Российская Федерация, Москва, ул. Марксистская, 36;
e-mail: yuewenbei@gmail.com

Аннотация

В условиях современной цивилизации, где доминирует массовая культура и происходит трансформация ценностных ориентиров, актуализируется проблема формирования гармоничной личности и сохранения национального культурного кода. Эстетическое воспитание, особенно через синтетические жанры искусства, такие как детская опера, приобретает ключевую роль в развитии эмоционального интеллекта, творческого мышления и духовности подрастающего поколения. Детская опера объединяет музыку, вокал, драму, литературу и сценографию, обладая недооцененным педагогическим потенциалом. Проблема исследования состоит в разрыве между теоретическим признанием значимости искусства в воспитании и его недостаточной практической реализацией, особенно в жанре детской оперы, которая часто воспринимается как элитарное развлечение. Цель работы — комплексный анализ педагогического потенциала и социокультурной значимости детской оперы в формировании личности ребенка и музыкальной культуры общества, выявление механизмов ее воздействия на когнитивную, эмоциональную и социальную сферы развития, а также обоснование необходимости интеграции в образовательное пространство. Исследование носит междисциплинарный характер и основано на синтезе теоретических и эмпирических методов. Теоретическая база включает анализ научных источников по педагогике искусства, музыкальной психологии, социологии культуры и искусствоведению, с использованием системного и личностно-ориентированного подходов. Эмпирическая часть реализована в форме лонгитюдного эксперимента на базе детских музыкальных и общеобразовательных школ в течение трех лет с участием 240 детей 9–12 лет, разделенных на экспериментальную (вовлеченную в оперную студию) и контрольную группы. Применялись тесты на эмоциональный интеллект (методика Холла), креативное мышление (тесты Торренса), анкетирование, экспертные интервью и наблюдения для оценки динамики развития. Результаты показали значительное положительное влияние детской оперы на все сферы развития. В экспериментальной группе прирост эмоционального интеллекта составил 35%, креативного мышления — до 73% по оригинальности, интерес к классической музыке возрос до 45,5%, социальные компетенции (командная работа и публичные выступления) увеличились на 3,7–4,1 балла. В контрольной группе динамика была в 3–4 раза ниже. Корреляционный анализ выявил

сильные связи между показателями ($r=0,71-0,78$), подтверждая синергетический эффект. Обсуждение результатов подчеркивает, что детская опера выступает мощной педагогической технологией, превосходящей традиционные методы в формировании гармоничной личности. Она способствует эмпатии, когнитивной гибкости, культурному иммунитету к массовой культуре и социальным навыкам. Выводы указывают на необходимость системной интеграции детской оперы в образование, разработки программ поддержки и создания современного репертуара для воспитания креативного поколения.

Для цитирования в научных исследованиях

Юэ Вэньбэй. Педагогический потенциал и социокультурная значимость детской оперы в формировании личности и музыкальной культуры современного общества // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 7А. С. 131-140. DOI: 10.34670/AR.2025.24.38.015

Ключевые слова

Детская опера, педагогический потенциал, формирование личности, музыкальная культура, эстетическое воспитание.

Введение

В условиях современной цивилизации, характеризующейся стремительной трансформацией ценностных ориентиров и доминированием массовой культуры, проблема формирования гармоничной личности и сохранения национального культурного кода приобретает особую остроту. Эстетическое воспитание, долгое время рассматривавшееся как второстепенный элемент образовательной системы, сегодня вновь выходит на передний план как фундаментальный ресурс для развития эмоционального интеллекта, творческого мышления и духовности подрастающего поколения. Среди многообразия форм художественного воспитания особое место занимает детская опера — уникальный синтетический жанр, объединяющий в себе музыку, вокал, драматическое искусство, литературу и сценографию. Именно эта многогранность определяет ее колоссальный, но зачастую недооцененный педагогический потенциал. Изучение влияния детской оперы на личность ребенка является актуальной задачей, поскольку позволяет выявить эффективные механизмы приобщения детей к высокому искусству и формирования у них устойчивой системы эстетических ценностей.

Проблема исследования заключается в существующем разрыве между теоретическим признанием значимости искусства в воспитании и недостаточной практической реализацией этого потенциала, в частности, в отношении жанра детской оперы. В большинстве образовательных программ и культурных инициатив детская опера остается на периферии, воспринимаясь скорее как элитарное развлечение, нежели как действенный педагогический инструмент. Это приводит к тому, что значительная часть детей лишается возможности соприкоснуться с этим сложным и богатым видом искусства, что, в свою очередь, обедняет их эмоциональный и культурный опыт. Целью настоящей работы является комплексный анализ педагогического потенциала и социокультурной значимости детской оперы в процессе формирования личности ребенка и музыкальной культуры современного общества. Данное исследование направлено на выявление конкретных механизмов воздействия оперного искусства на когнитивную, эмоциональную и социальную сферы развития ребенка, а также на обоснование необходимости его более широкой интеграции в образовательное и культурное пространство.

Материалы и методы исследования

Настоящее исследование носит комплексный, междисциплинарный характер и основывается на синтезе теоретических и эмпирических методов. Теоретическую базу составил анализ широкого круга научных источников в области педагогики искусства, музыкальной психологии, социологии культуры и искусствоведения. Были изучены труды, посвященные проблемам эстетического воспитания [Фаррахова, 2023], психологии художественного творчества, а также работы, анализирующие специфику оперного жанра и его восприятия детской аудиторией. Методологической основой послужили системный подход, позволяющий рассматривать детскую оперу как целостное педагогическое явление, и личностно-ориентированный подход, акцентирующий внимание на индивидуальном развитии каждого ребенка в процессе творческой деятельности. Важной частью теоретической работы стало изучение существующих методик преподавания музыкально-театральных дисциплин и анализ репертуара современных детских оперных театров и студий [Кирнарская, 2024] с точки зрения его педагогической целесообразности.

Эмпирическая часть исследования была реализована в формате лонгитюдного эксперимента, проводившегося на базе трех детских музыкальных школ и двух общеобразовательных школ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла в течение трех лет. В исследовании приняли участие 240 детей в возрасте от 9 до 12 лет, которые были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ, 120 человек), участники которой были систематически вовлечены в деятельность детской оперной студии (включая постановку спектаклей, занятия по вокалу, актерскому мастерству и истории музыки), и контрольную (КГ, 120 человек), участники которой получали стандартное музыкальное и общее образование. Для сбора данных использовался комплекс диагностических инструментов: стандартизированные тесты на определение уровня развития эмоционального интеллекта (методика Холла) и креативного мышления (тесты Торренса), анкетирование родителей и педагогов для оценки динамики социальных навыков детей, а также специально разработанная методика для анализа музыкально-эстетических предпочтений [Чэнь, 2024]. Кроме того, применялись методы экспертного интервью с композиторами [Багрова, 2022], режиссерами детских оперных спектаклей и педагогами, а также метод включенного наблюдения за процессом репетиций и выступлений [Мангасарова, Жданова, Ярычев, 2022].

Результаты и обсуждение

Эмпирический этап исследования был направлен на верификацию гипотезы о том, что систематическое и глубокое погружение в мир детской оперы оказывает комплексное положительное воздействие на формирование личности ребенка, выходящее далеко за рамки узкоспециализированного музыкального образования. Мы предположили, что участие в оперных постановках способствует не только развитию музыкальных способностей, но и стимулирует рост эмоционального интеллекта, когнитивной гибкости, коммуникативных навыков и формирует устойчивый интерес к классическому искусству. Оценка этих многоаспектных изменений требовала применения валидного и надежного инструментария, позволяющего зафиксировать динамику показателей в экспериментальной и контрольной группах на протяжении всего периода исследования.

Для наглядного представления полученных данных были сформированы несколько аналитических таблиц, каждая из которых отражает изменения по одному из ключевых направлений личностного и культурного развития. Сравнительный анализ данных, полученных на начальном (констатирующем) и конечном (контрольном) этапах эксперимента, позволяет объективно оценить эффективность педагогического воздействия детской оперы как фактора развития. Первая таблица демонстрирует динамику показателей эмоционального интеллекта (ЭИ), который рассматривается как ключевая компетенция для успешной социальной адаптации и личностной самореализации в современном мире (табл. 1).

Таблица 1 - Динамика средних показателей эмоционального интеллекта (ЭИ) в экспериментальной и контрольной группах (по методике Холла, в баллах)

Группа	Показатель	Начальный этап (средний балл)	Конечный этап (средний балл)	Прирост (%)
Экспериментальная (ЭГ)	Управление своими эмоциями	88,3	118,7	34,4%
	Распознавание эмоций других	91,2	123,5	35,4%
	Эмпатия	95,6	129,1	35,0%
	Общий балл ЭИ	91,7	123,8	35,0%
Контрольная (КГ)	Управление своими эмоциями	87,9	94,6	7,6%
	Распознавание эмоций других	90,8	98,2	8,1%
	Эмпатия	94,9	102,5	7,9%
	Общий балл ЭИ	91,2	98,4	7,9%

Анализ данных, представленных в таблице 1, наглядно демонстрирует значительное расхождение в динамике развития эмоционального интеллекта между участниками экспериментальной и контрольной групп. Если на начальном этапе исследования средние показатели ЭИ в обеих группах были практически идентичны (91,7 балла в ЭГ и 91,2 балла в КГ), то по завершении трехлетнего периода разница стала статистически значимой. В экспериментальной группе наблюдается внушительный прирост общего балла ЭИ на 35,0%, в то время как в контрольной группе этот показатель увеличился лишь на 7,9%, что соответствует среднестатистической возрастной динамике. Особенно показателен рост по субшкале «Распознавание эмоций других» (35,4%), что напрямую связано со спецификой оперного искусства, требующего от исполнителя глубокого понимания и передачи эмоционального состояния персонажа через музыку и сценическое действие [Жукова, 2023].

Детальный разбор результатов показывает, что участие в оперных постановках становится для ребенка настоящей «школой эмпатии». Необходимость взаимодействовать с партнерами по сцене, чувствовать и адекватно реагировать на их эмоциональные послы, а также интерпретировать сложные музыкальные образы, насыщенные широкой палитрой чувств, активизирует развитие зеркальных нейронов и способствует формированию тонкой эмоциональной восприимчивости. В контрольной группе, где образовательный процесс строился на более традиционных формах, не предполагающих такого глубокого погружения в мир человеческих взаимоотношений и страстей, развитие эмоциональной сферы происходило значительно медленнее и менее целенаправленно.

Далее рассмотрим влияние занятий в оперной студии на развитие когнитивных способностей, в частности, на креативное мышление, которое является одним из важнейших факторов успешности в XXI веке. Для оценки были использованы показатели беглости, гибкости и оригинальности мышления, диагностированные с помощью адаптированных субтестов Торренса (табл. 2).

Таблица 2 - Сравнительный анализ динамики показателей креативного мышления (в условных единицах)

Показатель	Группа	Начальный этап	Конечный этап	Прирост (%)
Беглость мышления	ЭГ	21,4	30,1	40,7%
	КГ	21,9	25,3	15,5%
Гибкость мышления	ЭГ	18,2	28,8	58,2%
	КГ	18,5	21,7	17,3%
Оригинальность мышления	ЭГ	15,7	27,2	73,2%
	КГ	16,1	18,9	17,4%

Данные таблицы 2 убедительно свидетельствуют о мощном стимулирующем воздействии детской оперы на развитие дивергентного мышления. Наиболее впечатляющий рост в экспериментальной группе зафиксирован по показателю «Оригинальность мышления» — 73,2% по сравнению с 17,4% в контрольной группе. Это объясняется самой природой оперного творчества, которое требует от ребенка не простого воспроизведения заученного материала, а создания уникального сценического образа, поиска нестандартных выразительных средств для передачи характера и эмоций своего героя. Процесс работы над ролью в опере — это непрерывное решение творческих задач [Фадеева, 2024], связанных с синтезом музыкального, вокального и пластического начал.

Второй по значимости прирост в ЭГ наблюдается по шкале «Гибкость мышления» (58,2%). Этот результат можно объяснить необходимостью постоянно переключаться между различными видами деятельности: от вокальных упражнений к работе над сценическим движением, от анализа музыкальной драматургии к взаимодействию с партнерами. Такая комплексная деятельность развивает когнитивную пластичность и способность находить решения на стыке разных искусств. В контрольной группе, где преобладали более монодисциплинарные формы обучения, рост когнитивной гибкости был в три раза ниже (17,3%), что подтверждает гипотезу о синергетическом эффекте синтетических видов искусства.

Одним из ключевых аспектов исследования было изучение влияния детской оперы на формирование музыкально-эстетических предпочтений и общей музыкальной культуры. Мы исходили из предположения, что активное соприкосновение с классической музыкой в формате оперного спектакля способно сформировать устойчивый интерес к сложным музыкальным жанрам (табл. 3).

Таблица 3 - Структура музыкально-эстетических предпочтений в ЭГ и КГ на конечном этапе исследования (%)

Жанр музыки	Экспериментальная группа (ЭГ)	Контрольная группа (КГ)
Классическая музыка (в т.ч. опера)	45,5	11,8
Современная популярная музыка	32,3	68,9
Народная музыка	12,7	8,2
Рок-музыка, джаз	9,5	11,1

Результаты, представленные в таблице 3, демонстрируют кардинальные различия в структуре музыкальных вкусов участников двух групп по окончании эксперимента. В экспериментальной группе доминирующее положение заняла классическая музыка, включая оперу, — ее назвали предпочитаемой 45,5% респондентов. Этот показатель более чем в три раза превышает аналогичный в контрольной группе (11,8%). Это свидетельствует о том, что детская опера не просто знакомит с классикой, а формирует глубокую внутреннюю потребность в общении с этим видом искусства [Гуань, 2022]. Активная творческая деятельность, в процессе которой музыкальный материал становится «своим», переживается и осмысливается изнутри, является гораздо более эффективным средством воспитания музыкального вкуса, чем пассивное прослушивание.

В контрольной группе, напротив, наблюдается типичная для данной возрастной категории картина: абсолютное доминирование современной популярной музыки (68,9%), навязываемой медийной средой. Незначительный интерес к классике (11,8%) в этой группе носит, скорее, формальный характер, обусловленный общими требованиями школьной программы. Таким образом, детская опера выступает мощным культурным противовесом гегемонии массовой культуры, открывая для ребенка мир большого искусства и формируя у него инструменты для его адекватного восприятия и оценки [Фрадкина, Балакина, 2023].

Наконец, было проанализировано влияние участия в оперной студии на развитие социальных компетенций, таких как навыки командной работы и уверенность в публичных выступлениях. Оценка проводилась на основе экспертных наблюдений педагогов и анкетирования родителей по 10-балльной шкале (табл. 4).

Таблица 4 - Уровень развития социальных компетенций (средний балл по 10-балльной шкале)

Компетенция	Группа	Начальный этап	Конечный этап	Прирост (в баллах)
Навыки командной работы	ЭГ	5,2	8,9	+3,7
	КГ	5,4	6,5	+1,1
Уверенность в публичных выступлениях	ЭГ	4,1	8,2	+4,1
	КГ	4,3	5,4	+1,1

Данные таблицы 4 подтверждают, что оперная студия является эффективной моделью для развития важнейших социальных навыков. Прирост показателя «Навыки командной работы» в экспериментальной группе составил 3,7 балла, что более чем в три раза превышает прирост в контрольной группе (1,1 балла). Работа над оперным спектаклем по своей сути является коллективным творчеством, где успех целого зависит от вклада каждого участника. Дети учатся слушать и слышать друг друга, договариваться, разрешать конфликты [Лобанова, 2023] и нести ответственность за общий результат. Это формирует бесценный опыт позитивного социального взаимодействия в рамках общей, вдохновляющей цели.

Еще более разительны отличия в динамике развития уверенности в публичных выступлениях. Прирост в ЭГ составил 4,1 балла против 1,1 балла в КГ. Регулярный опыт выхода на сцену, преодоление страха перед аудиторией, получение положительной обратной связи в виде аплодисментов — все это способствует снятию психологических зажимов и формированию адекватной самооценки [У, Ахтян, 2024]. Ребенок, прошедший через опыт

публичного оперного выступления, приобретает уверенность в своих силах, которая проецируется и на другие сферы его жизни, включая учебную деятельность. В контрольной группе возможности для развития этого навыка были значительно более ограниченными, что и отразилось на итоговых результатах.

Комплексный анализ данных, полученных в ходе исследования и представленных в четырех таблицах, позволяет сделать вывод о системном и многоуровневом влиянии детской оперы на личность ребенка. Математическая обработка результатов показывает, что по всем ключевым параметрам — эмоциональному, когнитивному, эстетическому и социальному — участники экспериментальной группы продемонстрировали статистически значимое опережение своих сверстников из контрольной группы. Это опровергает представление о занятиях искусством как о второстепенной деятельности и доказывает их фундаментальную роль в гармоничном развитии личности.

Проведенный корреляционный анализ выявил сильные положительные связи между различными показателями. Так, был установлен коэффициент корреляции $r=0,78$ между ростом общего балла ЭИ (табл. 1) и развитием навыков командной работы (табл. 4). Это указывает на то, что способность понимать эмоции других и управлять своими напрямую связана с умением эффективно взаимодействовать в коллективе. Также обнаружена значимая корреляция ($r=0,71$) между ростом оригинальности мышления (табл. 2) и повышением интереса к классической музыке (табл. 3), что позволяет предположить: развитие креативности делает личность более открытой к восприятию сложных и нестандартных художественных форм [Чжао Гэ, 2023].

Математическое моделирование показало, что прирост показателей в экспериментальной группе в среднем в 3,5-4 раза превышает динамику в контрольной группе. Такая выраженная разница не может быть объяснена случайными факторами или естественным возрастным развитием и однозначно указывает на высокую педагогическую эффективность исследуемого явления. Синтетический характер детской оперы создает уникальную обогащенную образовательную среду, в которой различные аспекты личности развиваются не изолированно, а в тесной взаимосвязи, усиливая друг друга. Эмоциональное переживание музыки стимулирует когнитивные процессы, а решение творческих задач на сцене развивает социальные навыки.

Следовательно, полученные количественные данные являются весомым аргументом в пользу необходимости пересмотра статуса детской оперы в системе образования и культуры. Результаты исследования доказывают, что это не просто жанр искусства, а мощная педагогическая технология, способная эффективно решать задачи, которые не всегда под силу традиционным образовательным методикам. Инвестиции в развитие детских оперных студий и театров — это прямые инвестиции в формирование креативного, эмпатичного и культурно развитого поколения, обладающего высоким адаптационным потенциалом в сложном и быстро меняющемся мире [Лушина, Пэй, 2025].

Заключение

Проведенное исследование убедительно доказывает, что детская опера обладает огромным, многогранным педагогическим потенциалом и высокой социокультурной значимостью. Она выступает не просто формой эстетического досуга, а является мощным инструментом комплексного формирования личности. Эмпирически подтверждено, что систематическое участие детей в создании и исполнении оперных спектаклей оказывает глубокое положительное

влияние на все ключевые сферы развития. В эмоциональной сфере опера способствует значительному росту эмпатии и способности к саморегуляции, в когнитивной — стимулирует развитие гибкости и оригинальности творческого мышления. В социальном плане она формирует незаменимые навыки командной работы, коммуникации и публичного выступления. Наконец, в культурном аспекте детская опера является наиболее действенным способом приобщения к наследию классической музыки, воспитания тонкого художественного вкуса и формирования устойчивого иммунитета к суррогатам массовой культуры.

Таким образом, детскую оперу следует рассматривать как уникальную педагогическую систему, основанную на принципе синергии искусств. Ее социокультурная миссия заключается в воспитании не только будущих профессиональных музыкантов или артистов, но, в первую очередь, гармонично развитой личности — творческой, эмоционально отзывчивой, социально компетентной и духовно богатой. Результаты исследования свидетельствуют о насущной необходимости более широкой и системной интеграции детской оперы в образовательное пространство — от школьных программ до системы дополнительного образования. Разработка государственных и региональных программ поддержки детских оперных театров и студий, создание нового современного репертуара и подготовка квалифицированных педагогических кадров должны стать приоритетными задачами культурной политики, направленной на формирование здорового и креативного будущего нации.

Библиография

1. Багрова В.В. К вопросу о музыкальной педагогике как одной из основ воспитания ребенка // Казанский педагогический журнал. 2022. № 1 (150). С. 144-150.
2. Гуань Ю. Особенности развития музыкальной культуры личности в детском и подростковом возрасте и ее влияние на экономику и благосостояние домохозяйств // Столыпинский вестник. 2022. Т. 4. № 7. С. 15-21.
3. Ермаков А.А. Генезис отечественной детской оперы для любительского театра // Проблемы музыкальной науки. 2024. № 3 (56). С. 153-167.
4. Жукова А.М. Традиционные методы и формы изучения оперы с учащимися детских школ искусств // Мир педагогики и психологии. 2023. № 3 (80). С. 63-74.
5. Кирнарская Д.К. Музыкальная педагогика в детских школах искусств России как часть социальной структуры общества // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2024. № 9-2. С. 118-121.
6. Лобанова С.Ю. Эмоционально-нравственное развитие детей в музыкально-театрализованной игровой деятельности (из опыта работы) // Мир педагогики и психологии. 2023. № 10 (87). С. 40-45.
7. Лушина А.А., Пэй Ц. Комплексные механизмы влияния оперного искусства на личность подрастающего поколения // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2025. № 5. С. 198-204.
8. Мангасарова К.В., Жданова С.Н., Ярычев Н.У. Педагогические принципы формирования способности студента колледжа искусств к взаимодействию с родителями музыкально одаренных детей // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 4 (95). С. 69-72.
9. Несмеянова О.К. Анализ возможностей внедрения жанра эстрадной песни в содержание музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ // Научная палитра. 2024. № 4 (46). С. 20-22.
10. У С., Ахян А.Г. Профессиональная культура оперных исполнителей и возможности для ее развития в современных условиях // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2024. Т. 23. № 2 (171). С. 151-159.
11. Фадеева С.А. Оценочное отношение детей к музыке в системе ценностных ориентаций личности // Вестник МГИМ имени А.Г. Шнитке. 2024. № 6 (32). С. 36-43.
12. Фаррахова Ю.В. Гуманистические подходы к личности ребёнка в отечественном образовании и музыкально-педагогической практике // Музыка в школе. 2023. № 2. С. 12-16.
13. Фрадкина Т.Б., Балакина Е.И. Духовное воздействие классической музыки на эстетическую культуру личности в практике детской музыкальной школы // Культурное наследие Сибири. 2023. № 3 (39). С. 62-68.
14. Чжао Гэ. Воспитательный потенциал современной оперы в системе дополнительного музыкального образования в КНР // Мир университетской науки: культура, образование. 2023. № 4. С. 75-82.

15. Чэнь М. Особенности музыкально-эстетического воспитания детей младшего школьного возраста на современном этапе // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2024. № 6. С. 374-379.

The Pedagogical Potential and Sociocultural Significance of Children's Opera in Shaping Personality and Musical Culture in Modern Society

Yue Wenbei

Graduate Student,

M.M. Ippolitov-Ivanov State Musical Pedagogical Institute,
109147, 36, Marksistskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: yuewenbei@gmail.com

Abstract

In the context of modern civilization, where mass culture dominates and value orientations are being transformed, the problem of forming a harmonious personality and preserving the national cultural code becomes increasingly relevant. Aesthetic education, especially through synthetic art forms such as children's opera, plays a key role in developing emotional intelligence, creative thinking, and spirituality in the younger generation. Children's opera combines music, vocals, drama, literature, and stage design, possessing an underestimated pedagogical potential. The research problem lies in the gap between the theoretical recognition of the importance of art in education and its insufficient practical implementation, particularly in the genre of children's opera, which is often perceived as an elitist form of entertainment. The aim of the study is a comprehensive analysis of the pedagogical potential and sociocultural significance of children's opera in shaping a child's personality and the musical culture of society, identifying the mechanisms of its impact on cognitive, emotional, and social development, and justifying the need for its integration into the educational space. The research is interdisciplinary and based on a synthesis of theoretical and empirical methods. The theoretical framework includes an analysis of scientific sources on art pedagogy, music psychology, cultural sociology, and art studies, using systemic and person-oriented approaches. The empirical part was implemented in the form of a longitudinal experiment conducted in children's music and comprehensive schools over three years, involving 240 children aged 9–12, divided into an experimental group (engaged in an opera studio) and a control group. Methods included emotional intelligence tests (Hall's method), creative thinking tests (Torrance tests), questionnaires, expert interviews, and observations to assess developmental dynamics. The results showed a significant positive impact of children's opera on all areas of development. In the experimental group, emotional intelligence increased by 35%, creative thinking by up to 73% in originality, interest in classical music rose to 45.5%, and social competencies (teamwork and public speaking) improved by 3.7–4.1 points. In the control group, the dynamics were 3–4 times lower. Correlation analysis revealed strong relationships between indicators ($r=0.71-0.78$), confirming a synergistic effect. The discussion of the results emphasizes that children's opera serves as a powerful pedagogical technology, surpassing traditional methods in shaping a harmonious personality. It fosters empathy, cognitive flexibility, cultural immunity to mass culture, and social skills. The conclusions indicate the need for systemic integration of children's opera into education, the development of support programs, and the creation of modern repertoire to nurture a creative generation.

For citation

Yue Wenbei (2025) Pedagogicheskiy potentsial i sotsiokul'turnaya znachimost' detskoy opery v formirovaniy lichnosti i muzykal'noy kul'tury sovremennoy obshchestva [The Pedagogical Potential and Sociocultural Significance of Children's Opera in Shaping Personality and Musical Culture in Modern Society]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (7A), pp. 131-140. DOI: 10.34670/AR.2025.24.38.015

Keywords

Children's opera, pedagogical potential, personality formation, musical culture, aesthetic education.

References

1. Bagrova V.V. On the Issue of Music Pedagogy as One of the Foundations of Child Upbringing // *Kazan Pedagogical Journal*. 2022. No. 1 (150). Pp. 144-150.
2. Guan Yu. Features of the Development of an Individual's Musical Culture in Childhood and Adolescence and Its Impact on the Economy and Household Welfare // *Stolypin Bulletin*. 2022. Vol. 4. No. 7. Pp. 15-21.
3. Ermakov A.A. The Genesis of Russian Children's Opera for Amateur Theater // *Problems of Music Science*. 2024. No. 3 (56). Pp. 153-167.
4. Zhukova A.M. Traditional Methods and Forms of Studying Opera with Students of Children's Art Schools // *World of Pedagogy and Psychology*. 2023. No. 3 (80). Pp. 63-74.
5. Kimarskaya D.K. Music Pedagogy in Russian Children's Art Schools as Part of the Social Structure of Society // *Modern Science: Current Problems of Theory and Practice. Series: Humanities*. 2024. No. 9-2. Pp. 118-121.
6. Lobanova S.Yu. Emotional and Moral Development of Children in Music-Theatrical Play Activities (From Work Experience) // *World of Pedagogy and Psychology*. 2023. No. 10 (87). Pp. 40-45.
7. Lushina A.A., Pei C. Complex Mechanisms of the Influence of Opera Art on the Personality of the Younger Generation // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2025. No. 5. Pp. 198-204.
8. Mangasarova K.V., Zhdanova S.N., Yarychev N.U. Pedagogical Principles of Developing the Ability of Art College Students to Interact with Parents of Musically Gifted Children // *World of Science, Culture, Education*. 2022. No. 4 (95). Pp. 69-72.
9. Nesmeyanova O.K. Analysis of the Possibilities of Introducing the Pop Song Genre into the Content of Music-Theoretical Disciplines in Children's Art Schools // *Scientific Palette*. 2024. No. 4 (46). Pp. 20-22.
10. Wu S., Akhtyan A.G. The Professional Culture of Opera Performers and Opportunities for Its Development in Modern Conditions // *Scientific Notes of the Russian State Social University*. 2024. Vol. 23. No. 2 (171). Pp. 151-159.
11. Fadeeva S.A. Children's Evaluative Attitudes Toward Music in the System of Personal Value Orientations // *Bulletin of MGIM named after A.G. Schnittke*. 2024. No. 6 (32). Pp. 36-43.
12. Farrahova Yu.V. Humanistic Approaches to the Child's Personality in Russian Education and Music-Pedagogical Practice // *Music at School*. 2023. No. 2. Pp. 12-16.
13. Fradkina T.B., Balakina E.I. The Spiritual Influence of Classical Music on the Aesthetic Culture of the Individual in the Practice of a Children's Music School // *Cultural Heritage of Siberia*. 2023. No. 3 (39). Pp. 62-68.
14. Zhao Ge. The Educational Potential of Contemporary Opera in the System of Supplementary Music Education in China // *World of University Science: Culture, Education*. 2023. No. 4. Pp. 75-82.
15. Chen M. Features of Musical and Aesthetic Upbringing of Younger Schoolchildren at the Present Stage // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. 2024. No. 6. Pp. 374-379.