

The Music Show for Children in the Age of Education 4.0 / Spectacolul muzical pentru copii în era Educației 4.0

Daniel-Alex MILENCOVICI

Faculty of Sociology and Psychology - Doctoral School of Music and Theatre - West University of Timișoara /
Facultatea de Sociologie și Psihologie - Școala Doctorală de Muzică și Teatru - Universitatea de Vest din Timișoara

daniel.milencovici@e-uvt.ro

SUMMARY

Today we live in an era where technology is integrated into personal and professional life, having a significant impact on the education of both children and adults. Since the 20th century, musical performances have evolved considerably, influenced by technological advances. Today, numerous apps and platforms make it easier not only to watch performances (OperaVision), but also to interact with artists, directors and music personalities. With the help of technological tools, children can explore fascinating experiences in the world of live performance as well as virtual experiences allowing them access to a digital world. This article presents some perspectives of best practices of musical performances dedicated to children and organized in Operas at international level (Live in Schools), as well as applications/platforms/programs that are useful for watching performances, integrating them in the educational environment, but also as interdisciplinary training for quality education (Opera Copiilor, Opera4kids, Opera Education).

Keywords

Musical performance, students, digital apps, music projects, opera

INTRODUCTION

Among the 17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, we find quality education (Goal 4) and industry, innovation and infrastructure (Goal 9), both of which are major priorities on the European Union's agenda (Shulla et al., 2020). These goals play a crucial role in building a prosperous and sustainable society, as quality education provides essential skills for citizens, while innovation, industry and infrastructure facilitate long-term sustainable and economic growth. Sachs and colleagues (2019) have identified six real transformational goals that can help achieve all of the Sustainable Development Goals, and the sixth transformation is the very artificial intelligence and other digital technologies, dubbed the fourth *industrial revolution*, that are needed to face the future. According to these, the evolution of education systems from a technological point of view is materialized by the concept of *Education 4.0*, i.e. education assisted by artificial intelligence, a new paradigm within a modern educational ecosystem, adapted to the requirements of the digital era (Popean, 2018). In this context, the arts sector cannot remain untouched by this industrial revolution

REZUMAT

În prezent ne aflăm într-o eră în care tehnologia este integrată în viața personală și profesională, având un impact semnificativ asupra educației, atât a copiilor, cât și a adulților. Începând cu secolul XX, spectacolele muzicale au evoluat considerabil sub influența progreselor tehnologice. Astăzi, numeroase aplicații și platforme facilitează nu doar vizionarea spectacolelor (OperaVision), ci și interacțiunea cu artiști, regizori și personalități din domeniul muzical. Cu ajutorul instrumentelor tehnologice, copiii pot explora experiențe fascinante în lumea spectacolului live, dar și experiențe virtuale care le permit accesul la o lume digitală. Articolul de față prezintă câteva perspective de bune practici ale spectacolului muzical dedicat copiilor și organizat în cadrul Operelor la nivel internațional (Live in Schools), precum și aplicații/platforme/programe care sunt utile în vizionarea unor spectacole sau în mediul educațional, având scopul unei formări interdisciplinare și al unei educații de calitate (Opera copiilor, Opera4kids, Opera Education).

Cuvinte cheie

Spectacol muzical, elevi, aplicații digitale, proiecte muzicale, operă.

INTRODUCERE

Printre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 regăsim educația de calitate (Obiectivul 4) și industria, inovația și infrastructura (Obiectivul 9), ambele fiind priorități majore pe agenda Uniunii Europene (Shulla et al., 2020). Aceste obiective joacă un rol esențial în construirea unei societăți prospere și sustenabile, deoarece educația de calitate asigură formarea de competențe esențiale pentru cetățeni, în timp ce inovația, industria și infrastructura facilitează creșterea economică și durabilă pe termen lung. Sachs și colaboratorii săi (2019) au identificat șase obiective de transformare reală care pot ajuta la îndeplinirea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, iar a șasea transformare este reprezentată chiar inteligența artificială și alte tehnologii digitale, denumite a patra *revoluție industrială*, care sunt necesare pentru a face față viitorului. În funcție de acestea, evoluția sistemelor de învățământ din punct de vedere tehnologic se concretizează prin conceptul de *Educație 4.0*, adică educația asistată de inteligența artificială, o nouă paradigmă în cadrul unui ecosistem educațional modern, adaptat cerințelor erei digitale (Popean, 2018). În acest context, nici sectorul artistic nu poate rămâne neatins de

either, which has the potential to facilitate and support the development of this field. Technological innovations, including artificial intelligence and new digital platforms, offer opportunities for creating, distributing and accessing cultural content in a more accessible and interactive way. In this way, the arts can adapt and evolve with new technological trends, opening new perspectives for creativity and artistic expression.

The development of mobile music apps has brought important innovations in music learning, teaching and creation, facilitating access to digital tools that cover a wide range of musical activities, such as auditory skills training (Demirtas & Ozelik, 2022), composition (Sabet, 2020), music performance (McGuire & Matějů, 2020), and music listening (Kuch & Wöllner, 2021). All these digital tools offer interactive and personalized ways of learning, facilitating access to diverse musical resources, adapting to the needs and level of each user, thus contributing to the development of quality education supported by technology. As musical platforms, a welcome example is *MAX*, a multidisciplinary and cross-curricular educational platform, an easily accessible programming language for a variety of artistic and scientific applications, as well as a highly stimulating agent of creation - an important motivating factor for students, who are inspired to approach learning with passion and curiosity (Popean, 2016). *The Motion Bank* project is another example, which explores the digitization of dance movements to create innovative choreographic installations (Demian, 2016). Apps such as *Vocalab*, *VoceVista* and *SING & SEE* provide useful feedback to improve singing voice (Mureșan & Pop, 2017). *Virtual reality* technologies are also becoming increasingly relevant in artistic expression, facilitating complex musical interactions through new immersive techniques and methods (Budoiu-Balan, Nedelcuț, Bressolette, 2023). All these technological advances contribute to the development of the skills necessary for quality music education, helping to realize engaging multimedia performances.

CHILDREN'S MUSICAL PERFORMANCE

A musical is a stage performance that combines music, drama, choreography, set design and direction to provide the audience with a captivating and moving experience. When we refer to this type of performance, we are thinking of genres such as opera, operetta, musicals, ballet, multimedia and experimental performances. These art forms are present in the repertoire of musical theatres, which play an essential role in the artistic education of children and young people. With technological advancement in the 20th century, musical performances have started to incorporate technology, bringing educational benefits and increasing the attention of young audiences through interactive and modern means made available by technological innovations.

In the 21st century, there are already a variety of ways and means by which music performance reaches children with the help of technology. We can talk about music apps, virtual instruments, 3D projections and animations,

această revoluție industrială, care are potențialul de a facilita și susține dezvoltarea acestui domeniu. Inovațiile tehnologice, inclusiv inteligența artificială și noile platforme digitale, oferă oportunități pentru crearea, distribuirea și accesarea conținutului cultural într-un mod mai accesibil și interactiv. Astfel, artele se pot adapta și evolua prin aportul ultimelor tendințe tehnologice, deschizând noi perspective pentru creativitate și expresie artistică.

Dezvoltarea aplicațiilor muzicale mobile a produs inovații importante în domeniul învățării, predării și creației muzicale, facilitând accesul la instrumente digitale care acoperă o gamă largă de activități muzicale, precum: formarea abilităților auditive (Demirtas și Ozelik, 2022), compoziție (Sabet, 2020), performanța muzicală (McGuire și Matějů, 2020) și ascultarea muzicii (Kuch și Wöllner, 2021). Toate aceste instrumente digitale oferă metode interactive și personalizate de învățare, facilitând accesul la resurse muzicale diverse, adaptându-se nevoilor și nivelului fiecărui utilizator și contribuind astfel la o dezvoltare a educației de calitate, sprijinită de tehnologie. Ca platforme muzicale, un exemplu binevenit este *MAX*, o platformă educațională multidiscplinară și intercurriculară, un limbaj de programare ușor accesibil pentru o varietate de aplicații artistice și științifice, precum și un agent foarte stimulator al creației – un factor motivator important pentru studenți, care sunt inspirați să abordeze învățarea cu pasiune și curiozitate (Popean, 2016). Proiectul *The Motion Bank* este un alt exemplu, care explorează digitalizarea mișcărilor de dans pentru a crea instalații coregrafice inovatoare (Demian, 2016). Aplicații precum *Vocalab*, *VoceVista* și *SING & SEE* oferă feedback util pentru îmbunătățirea vocii cântate (Mureșan și Pop, 2017). De asemenea, tehnologiile de *realitate virtuală* devin din ce în ce mai relevante în exprimarea artistică, facilitând interacțiuni muzicale complexe prin noi tehnici și metode de imersie (Balan-Budoiu, Nedelcuț, Bressolette, 2023). Toate aceste progrese tehnologice favorizează dezvoltarea competențelor necesare pentru o educație muzicală de calitate, contribuind la realizarea spectacolelor multimedia captivante.

SPECTACOLUL MUZICAL PENTRU COPII

Spectacolul muzical este o reprezentare scenică ce combină muzica, teatrul, coregrafia, scenografia și regia pentru a oferi publicului o experiență captivantă și emoționantă. Când ne referim la acest tip de spectacol, avem în vedere genuri precum opera, opereta, *musical*-ul, baletul, spectacolele multimedia și spectacolele experimentale. Aceste forme de artă sunt prezente în repertoriul teatrelor muzicale, care joacă un rol esențial în educația artistică a copiilor și tinerilor. Odată cu avansul tehnologiei din secolul XX, spectacolele muzicale au început să încorporeze tehnologia, aducând beneficii educative și sporind atenția publicului tânăr prin mijloace interactive și moderne, disponibile datorită inovațiilor tehnologice.

În secolul XXI există deja o varietate de metode și mijloace prin care spectacolul muzical ajunge la copii cu ajutorul tehnologiei. Putem să vorbim de: aplicații muzicale, instrumente virtuale, proiecții 3D și animații, realitate augmentată (cu ajutorul unor dispozitive), acces

recordings, robots, artificial intelligence, immersive experiences through VR technologies, etc. Thus, research argues that digital technology enhances children's educational experience by facilitating collaboration in music creation, developing their musical and social skills through software tools, which enable creative exploration and active interaction, promoting communication, empathy, and negotiation among children (Charissi & Rinta, 2014). These initial results suggest that the use of technology in music education has a positive impact on children's personal and social development (Simion, 2018). Other studies that highlight the benefits of performing in an ensemble, such as a musical performance, if students are directly involved, include: communication skills, a sense of participation in a shared experience that can transcend linguistic and cultural boundaries, critical listening and self-corrective skills, improved self-confidence (Hanrahan et al., 2019).

Because the Children's Comic Opera in Bucharest is a cultural institution specialized in musical performances for children and is also the only institution of its kind at the international level, in the following we will focus our attention on an answer given by the manager of the institution. In the interview she gave in 2023 for research dedicated to children's musical performances in Romania, the soprano Felicia Filip, the manager of the institution, highlighted some important characteristics in the organization of a musical performance dedicated to children, from the perspective of the institution she manages. Here is her reply in full: *"In the case of the Children's Comic Opera, artistic events are conceived on two levels: the diversity of musical genres and the age categories of our young spectators. Since the beginning of my mandate, I have aimed to present all genres of musical theatre to the public: opera, operetta, ballet, musical, modern dance. In addition, there are shows written especially for children: well-known stories set to music. We regularly organize creative competitions. The winning projects are staged in our space dedicated to these artistic experiments. Finally, we have adapted chamber, symphonic and vocal-symphonic pieces into highly successful performances. These include J. S. Bach's Coffee Cantata, Vivaldi's Seasons, Grieg's Peer Gynt, etc. These have been aimed at well-defined age groups, children aged 7, 12 and over 12. Recently we have extended our age range for 0 to 3 year-olds with a character that has become emblematic, Bubu. In this situation, parents accompany the little ones, listen together to the music addressed to them and make friends with this agreeable and guiding character. Returning to the general repertoire, as I mentioned, we are concerned with stylistic diversity. Opera, for example, is present through the Italian bel canto (The Barber of Seville - in our Romanian version Figaro, Figaro, Figaro, then Cinderella, The Elixir of Love, Don Pasquale), Mozart's oeuvre (The Abduction from the Seraglio, The Magic Flute, The Impresario, Bastien and Bastienne), the French repertoire (Bizet's Carmen), the Romanian repertoire (Motanul încălțat/The Puss in Boots by Cornel Trăilescu, Baronul Münchhausen/Baron Münchhausen by Dan Dediú). Viennese operetta (A Night in Venice), French operetta (Mam'zelle Nitouche - in our Romanian version Hapciu/Sneezy in D Major), Romanian operetta (Crai nou/New Moon by Ciprian*

online prin diferite platforme de *streaming* și înregistrări live, roboți, inteligență artificială, experiențe imersive prin tehnologie VR etc. Astfel, cercetările susțin că tehnologia digitală îmbunătățește experiența educațională a copiilor prin facilitarea colaborării în creația muzicală, dezvoltându-le abilitățile muzicale și sociale prin instrumentele software, care permit explorarea creativă și interacțiunea activă, promovând comunicarea, empatia și negocierea între copii (Charissi și Rinta, 2014). Aceste rezultate inițiale sugerează că utilizarea tehnologiei în educația muzicală are un impact pozitiv asupra dezvoltării personale și sociale a copiilor. Alte studii care evidențiază beneficiile interpretării într-un ansamblu, cum poate să fie și cazul unui spectacol muzical, dacă elevii sunt implicați direct, includ: abilități de comunicare, un sentiment de participare la o experiență comună care poate transcende granițele lingvistice și culturale, abilități de ascultare critică și auto-corectare, încredere în sine îmbunătățită (Hanrahan, et al., 2019).

Pentru că Opera Comică pentru Copii din București reprezintă o instituție culturală specializată în spectacolul muzical destinat copiilor, și fiind totodată singura instituție de acest profil la nivel internațional, în cele ce urmează ne vom concentra atenția asupra unui răspuns oferit de managerul instituției. În interviul acordat în 2023 pentru o cercetare dedicată spectacolului muzical pentru copii din România, soprana Felicia Filip, managerul instituției, a evidențiat câteva caracteristici importante în organizarea unui spectacol muzical dedicat copiilor, din perspectiva instituției pe care o conduce. Redau integral răspunsul domniei sale: *„În cazul Operei Comice pentru Copii, evenimentele artistice sunt gândite pe două planuri: diversitatea genurilor muzicale și categoriile de vârstă ale tinerilor noștri spectatori. Mi-am propus, încă de la începutul mandatului meu, să prezentăm publicului toate genurile teatrului muzical: operă, operetă, balet, musical, dans modern. Aceștia li se adaugă spectacole scrise special pentru cei mici: povești binecunoscute puse pe muzică. În acest sens organizăm periodic concursuri de creație. Proiectele câștigătoare le montăm în spațiul nostru dedicat special acestor experimente artistice. Nu în ultimul rând, am adaptat piese camerale, simfonice și vocal-simfonice în spectacole ce se bucură de un deosebit succes. Așa ar fi: Cantata cafelei de J. S. Bach, Anotimpurile de Vivaldi, Peer Gynt de Grieg etc. Acestea s-au adresat unor categorii de vârstă bine definite – copii între 7, 12 și peste 12 ani. De curând ne-am extins paleta vârstelor pentru cei de 0-3 ani, printr-un personaj ce a devenit emblematic, Bubu. În această situație părinții îi însoțesc pe cei mici, ascultă împreună muzica ce le este adresată, se împrietenesesc cu acest personaj simpatic și îndrumător. Revenind la repertoriul general, așa cum aminteam, ne preocupă diversitatea stilistică. Opera, bunăoară, este prezentă prin belcanto-ul italian (Bărbierul din Sevilla – la noi intitulat Figaro, Figaro, Figaro, apoi Cenușăreasa, Elixirul dragostei, Don Pasquale), creația mozartiană (Răpirea din Serai, Flautul fermecat, Directorul de teatru, Bastien și Bastienne), repertoriul francez (Carmen de Bizet), repertoriul românesc (Motanul încălțat de Cornel Trăilescu, Baronul Münchhausen de Dan Dediú). opereta vieneză (O noapte la Veneția), opereta franceză (Mam'zelle Nitouche – la noi Hapciu în Re*

Porumbescu, in our version *Joc și Rock/Dance and Rock*). The musicals were a great success: *Peter Pan* by Laurențiu Profeta, *Micuța Dorothy/Little Dorothy* by Marius Țeicu, as well as titles from the international repertoire: *The Sound of Music*, *School of Rock*, *Madagascar*. The latter has a special place, performed in an enthusiastic way, exclusively by children. With special efforts, alongside our large hall with 424 seats, we have inaugurated two other spaces, each with its own specific character: *The Mozart Salon* with about 100 seats, decorated in Viennese style, where we present chamber opera and ballet works (Mozart's *The Impresario*, Vivaldi's *The Seasons*, Pergolesi's *The Maid Tuned Mistress*, Grieg's *Peer Gynt*). Here, as in the main hall, we have all the necessary stage equipment (lights, sound, LED screen). Then we opened a play space in the basement and, with the Grant Bridge in the neighbourhood, we called it *UnderGrant*. Here, as I mentioned, experimental performances by young creators, directors, choreographers, as well as composers and librettists take place. It's a multi-purpose hall, also equipped with all the necessities of a modern performance. As far as ballet repertoire is concerned, in the Great Hall we present masterpieces such as *Sleeping Beauty* and *The Nutcracker* by Tchaikovsky, *Don Quixote* by Minkus, *Coppélia* by Delibes - in our Romanian version, *Dolls' World*, but also contemporary dance performances such as *The Little Match Girl*, *Alice in Wonderland*, *Jack and the Beanstalk* or *Snow White and the Seven Dwarfs* from the Romanian repertoire. Our shows last around an hour, respecting the child's attention span, like school lessons. In this way we compress the big titles, without losing the musical and ideational essence of the text and reducing, for example, a three-stanza aria to one, reducing repeating ensembles to a single utterance. The exception to this is certain musicals which, being more accessible, are easier for young children to assimilate." This example could also be good practice for other institutions wishing to successfully implement what is already a success for children and is being carried out at the Children's Comic Opera in Bucharest. It should be noted that this institution is present on all social networks, where children have access and can see the work of the institution:

- Site: www.operacomica.ro, <https://app.operacomica.ro>, <https://magazinulocc.ro>;
- Facebook: www.facebook.com/OperaComica/; <https://www.youtube.com/@operacomicapforchildren3283>;
- Instagram: <https://www.instagram.com/operacomica/%3B/>;
- TikTok: https://www.tiktok.com/@operacopiilor?is_from_webapp=1&sender_device=pc.

In the framework of my personal activities, I initiated an integrated optional study subject entitled *Updating Education through Music* at Secondary School No. 25 in Timișoara. This optional study subject was intended for 5th grade students and aimed at preparing them to participate in musical performances organized in cultural institutions. This preparation included not only the knowledge necessary to understand a performance, but also aspects related to conduct, behaviour and

Major), *opereta românească* (Crai nou de Ciprian Porumbescu, la noi *Joc și Rock*). Musicalul se bucură de un deosebit succes: *Peter Pan* de Laurențiu Profeta, *Micuța Dorothy* de Marius Țeicu, dar și titluri din repertoriul internațional: *Sunetul muzicii*, *School of Rock*, *Madagascar*. Acesta din urmă ocupă un loc special, fiind interpretat într-o manieră entuziasmantă, exclusiv de copii. Cu eforturi deosebite, alături de sala noastră mare de 424 de locuri, am mai inaugurat alte două spații, fiecare cu specificul său: *Salonul Mozart* cu aproximativ 100 locuri, amenajat în stil vienez, unde prezentăm lucrări camerale de operă și balet (Directorul de teatru de Mozart, Anotimpurile de Vivaldi, La serva padrona de Pergolesi, Peer Gynt de Grieg). Și aici ca și în sala mare avem parte de toate dotările scenice necesare (lumini, sunet, ecran cu leduri). Apoi am deschis un spațiu de joc la subsol și, având în vecinătate podul Grant, l-am denumit *UnderGrant*. Aici, așa cum aminteam, au loc spectacole experimentale realizate de tineri creatori, regizori, coregrați, dar și compozitori și libretiști. Este o sală polivalentă, dotată de asemenea cu necesarul unui spectacol modern. În ceea ce privește repertoriul de balet, la Sala Mare prezentăm capodopere ale genului precum *Frumoasa din pădurea adormită* și *Spărgătorul de nuci* de Ceaikovski, *Don Quijote* de Minkus, *Coppélia* de Delibes – la noi *Lumea păpușilor*, dar și spectacole de dans contemporan ca *Fetița cu chibrituri*, *Alice în Țara Minunilor*, *Jack și vrejul de fasole* sau *Albă ca Zăpada* și cei șapte pitici din repertoriul românesc. Spectacolele noastre durează în jur de o oră, respectând graficul de atenție a copilului, asemănător orelor de curs de la școală. În acest sens comprimăm marile titluri, reducând, de exemplu, o arie de trei strofe la una, sau ansamblurile care se repetă la o singură enunțare, fără a pierde esența muzicală și ideatică a textului. Fac excepție anumite musical-uri mai accesibile, unde desfășurarea acțiunii este mai ușor de asimilat de către cei mici". Această expunere poate fi o bună practică și pentru alte instituții care doresc implementarea cu succes a ceea ce deja reprezintă un succes pentru copii și se desfășoară la Opera Comică pentru Copii din București.

Trebuie să precizăm că această instituție este prezentă pe toate rețelele de socializare, unde copiii au acces și îi pot vedea activitatea:

- Site: www.operacomica.ro, <https://app.operacomica.ro>; <https://magazinulocc.ro>;
- Facebook: <https://www.facebook.com/OperaComica/>;
- Youtube: <https://www.youtube.com/@operacomicapentrucopii3283>;
- Instagram: <https://www.instagram.com/operacomica/>;
- TikTok: https://www.tiktok.com/@operacopiilor?is_from_webapp=1&sender_device=pc.

În cadrul activităților personale, am inițiat un opțional integrat intitulat *Actualizarea educației prin muzică* la Școala Gimnazială Nr. 25 din Timișoara. Acest opțional a fost destinat elevilor din clasa a V-a și a avut drept scop pregătirea lor pentru participarea la spectacolele muzicale organizate în instituții culturale. Această pregătire a inclus nu doar cunoștințe necesare pentru înțelegerea unui

interdisciplinary approaches that allow children to perceive a musical performance from a transdisciplinary perspective. This curricular approach aimed to integrate music into education, thus promoting a richer and more conscious cultural experience for children. Currently, in the *Music and Well-being* course that we have introduced as a transversal discipline at the West University of Timișoara, enrolled students have the responsibility of making an observation sheet for a musical performance, actively participating in a cultural institution in the city. This participation is not limited only to the observation of the performance, but also includes a preliminary training on the fundamental concepts of a performance. In addition, students are encouraged to reflect on the benefits a musical performance can bring to their personal lives, exploring the emotional and social impact of music. This integrated approach aims not only to deepen musical knowledge, but also to stimulate a critical cultural or artistic awareness of the role of music in well-being. There is a study dedicated to children's musical performances in Romania, which includes a historiographical analysis of all the performances that have taken place at the Romanian Operas and Opera and Operetta Theatres in the country in recent years, as well as a qualitative analysis based on interviews with the directors of these institutions (Milencovici, 2023).

DIGITAL APPS/PLATFORMS TO PROMOTE MUSIC PERFORMANCE AMONG CHILDREN

The first quarter of the 21st century is a historic period in which technology is redefining all aspects of our lives, including the way we experience art and culture, both in children's and adult education. So, with the help of technology, we can access children's musical performances more quickly, enabling us to create an interactive and engaging experience for children who spend much of their time online. The digital applications I am about to present are designed to bring art closer to young audiences, especially to people who for various reasons do not get to experience a musical performance in cultural institutions. This makes musical performances accessible to all children, regardless of their social background. However, the experience and value of attending a live performance in the theatre cannot be compared to the benefits of watching performances online.

1. Children's Opera - the show at your home

The digital application developed by the Comic Opera for Children in Bucharest, under the direction of soprano Felicia Filip, offers a space dedicated exclusively to children, where they can access musical performances, educational programs and many fun activities, depending on their age. Through this app, available on laptop, iOS and Android, children can watch recordings of the institution's musical performances, adapted for different ages. In addition to performances, the app also includes a variety of educational programs: stories, poems, riddles, dance and diction lessons, gardening and cooking activities, and many more, such as *Outstanding Composers*, *Financial Literacy Workshop*, *Diction Lessons*, *Artists of 10*, *Smiles at OCC*, *Behind the Curtain*, *Christmas Story Time*, etc. Another important

spectacol, ci și aspecte legate de conduită, comportament și abordări interdisciplinare care permit elevilor să perceapă un spectacol muzical dintr-o perspectivă transdisciplinară. Acest demers curricular a vizat integrarea muzicii în educație, promovând astfel o experiență culturală mai bogată și mai conștientă pentru tineri. În prezent, în cadrul cursului *Muzică și stare de bine* pe care l-am introdus ca disciplină transversală la Universitatea de Vest din Timișoara, studenții înscriși au responsabilitatea de a realiza o fișă de observație pentru un spectacol muzical, participând activ la o instituție culturală din oraș. Această participare nu se limitează doar la observarea spectacolului, ci include și o pregătire prealabilă referitoare la conceptele fundamentale ale genului. În plus, studenții sunt încurajați să reflecteze asupra beneficiilor pe care un spectacol muzical le poate aduce în viața lor personală, explorând impactul emoțional și social al muzicii. Această abordare integrată are ca scop nu doar aprofundarea cunoștințelor muzicale, ci și stimularea unei conștiințe, așa zice culturale sau artistice critice asupra rolului muzicii în starea de bine. Există un studiu dedicat spectacolelor muzicale pentru copii în România care cuprinde o analiză istoriografică a tuturor spectacolelor desfășurate în ultimii ani la Operele și Teatrele de Operă și Operetă din țară, precum și o analiză calitativă bazată pe interviuri cu directorii acestor instituții (Milencovici, 2023).

APLICAȚII/PLATFORME DIGITALE PENTRU PROMOVAREA SPECTACOLULUI MUZICAL ÎN RÂNDUL COPILOR

Primul sfert de veac din secolul XXI reprezintă o perioadă istorică în care tehnologia redefineste toate aspectele vieții noastre, inclusiv modul în care experimentăm arta și cultura, atât la nivelul educației copiilor, cât și în educația adulților. Astfel, cu ajutorul tehnologiei putem accesa mai repede spectacolele muzicale pentru copii, care ne permit să creăm o experiență interactivă și captivantă în rândul copiilor, care își petrec timpul, în mare măsură, în mediul on-line. Aplicațiile digitale pe care urmează să le prezint sunt concepute pentru a aduce arta mai aproape de publicul tânăr și, mai ales, de persoanele care, din diferite motive, nu ajung să experimenteze un spectacol muzical în cadrul instituțiilor de cultură. Astfel, spectacolul muzical devine accesibil tuturor copiilor, indiferent de mediul social din care provin. Cu toate acestea, experiența și valoarea participării la un spectacol live, în sala de teatru, nu poate fi comparată cu beneficiile oferite de vizionarea unor spectacole în mediul on-line.

1. Opera copiilor – spectacolul la tine acasă

Aplicația digitală dezvoltată de Opera Comică pentru Copii din București, sub directoratul sopranei Felicia Filip, oferă un spațiu dedicat exclusiv copiilor, în care pot accesa spectacole muzicale, emisiuni educative și multe activități distractive, în funcție de vârsta pe care o au. Prin intermediul acestei aplicații, disponibilă pe laptop, iOS și Android, copiii pot viziona înregistrări ale spectacolelor muzicale realizate de instituție, adaptate pentru diferite vârste. Pe lângă spectacole, aplicația include și o varietate de emisiuni educative: povești, poezii, ghicitori, lecții de dans și dicție, activități de grădinarit și gătit, și multe altele, ca de exemplu: *Compozitori de excepție*, *Atelier de Educație financiară*, *Lecții de dicție*, *Artiști de 10*, *Zămbete la OCC*, *În spatele*

aspect is that this app also allows the booking of tickets to events organized by the Comic Opera, facilitating access to performances in collaboration with parents. Thus, through this mobile application, the Children's Comic Opera can reach the home of every child in Romania, regardless of the region and the child's social status.

From an educational perspective, the app can be a valuable tool in *Music and Movement* classes (especially in 3rd and 4th grades) by providing access to high quality audiovisual materials that can illustrate or complement the topics taught. There is a convergence between the activities proposed by the app and the curricular content of the teaching, which facilitates the integration of the materials into the lesson. For example, the app can support the practical observation of musical genres, including children's folklore, carols, dances and other forms of artistic expression, covering both classical and entertainment musical genres. This approach can stimulate active and creative learning, giving students the opportunity to interact with music in a dynamic and applied way. The app can be accessed at: <https://app.operacomica.ro/>.

2. Opera4Kids

Opera4Kids is an organization and educational platform, whose mission is to "change children's lives through the power of music," as stated on the official website. It offers exciting live and digital programs focused on classical music for children and young people. It works with orchestras, opera companies and children's choirs to encourage young audiences to explore the operatic repertoire. Their activities include live performances, educational workshops, a show (watchable on YouTube: *Musical Make Believe*, where children discover the orchestra's instruments and get inspired by young musicians' performances), digital learning portals, visits to schools both live and virtually, and high-end audio recordings. Those interested can find lots of worksheets, teaching guides for teachers, study guides, arts and crafts projects, as well as basic music theory lessons. More information can be found on the Opera4Kids website: <https://www.opera4kids.com/>.

3. OperaVision

OperaVision is a free streaming platform dedicated to opera, operetta, musical theatre, dance, ballet and concert performances, supported by the European Union's Creative Europe program. The public has access to a variety of productions, including live broadcasts, all available free of charge. Although the platform is not specifically designed for children, parents and teachers can use it for educational purposes, as some performances are suitable for young audiences. In addition to performances, OperaVision also offers behind-the-scenes content, videos about behind-the-scenes stories and artistic teams, facilitating a deeper understanding of the creative process. All productions are available with subtitles, regardless of the language in which they are sung, making it easier for the audience to follow and understand the action and artistic context. This makes the platform a versatile educational tool, providing access to a diverse cultural heritage and promoting interactive learning through the arts.

cortinei, Căsuța cu povești de Crăciun etc. Un alt aspect important este că această aplicație permite și rezervarea biletelor la evenimentele organizate de Opera Comică, facilitând accesul la spectacole în colaborare cu părinții. Astfel, prin această aplicație mobilă, Opera Comică pentru Copii poate ajunge în casa fiecărui copil din România, indiferent de regiune și de statutul social al acestuia.

Din perspectivă educațională, aplicația poate constitui un instrument valoros în cadrul orelor de *Muzică și mișcare* (în special la clasa a III-a și a IV-a) oferind acces la materiale audiovizuale de înaltă calitate, care pot ilustra sau completa temele predate. Există o convergență între activitățile propuse de aplicație și conținuturile curriculare din învățământ, ceea ce facilitează integrarea materialelor în cadrul lecției. De exemplu, aplicația poate sprijini observarea practică a genurilor muzicale, incluzând folclorul copiilor, colinde, dansuri și alte forme de expresie artistică, acoperind atât genuri muzicale clasice, cât și de divertisment. Această abordare poate stimula învățarea activă și creativă, oferind elevilor oportunitatea de a interacționa cu muzica într-un mod dinamic și aplicat. Aplicația se poate accesa la link-ul: <https://app.operacomica.ro/>.

2. Opera4Kids

Opera4Kids este o organizație dar și platformă educațională, care are ca misiune „schimbarea vieții copiilor prin puterea muzicii”, așa cum se menționează pe site-ul oficial. Aceasta oferă programe captivante atât live, cât și digitale, axate pe muzica clasică pentru copii și tineri. Colaborează cu orchestre, companii de operă și coruri de copii pentru a încuraja publicul tânăr să exploreze repertoriul operistic. Printre activitățile lor se numără spectacole live, ateliere educaționale, o emisiune (poate să fie urmărită pe YouTube: *Musical Make Believe*, unde copiii descoperă instrumentele orchestrei și se inspiră din interpretările tinerilor muzicieni), portaluri digitale de învățare, vizite în școli atât live cât și virtual, dar și înregistrări audio de înaltă calitate. Cei interesați pot să găsească multiple fișe de lucru, ghiduri de predare pentru profesori, ghid de studiu, proiecte de artă și meșteșuguri, dar și lecții de teorie muzicală de bază. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul *Opera4Kids*: <https://www.opera4kids.com/>.

3. OperaVision

OperaVision este o platformă gratuită de *streaming* dedicată spectacolelor de operă, operetă, teatru muzical, dans, balet și concerte, susținută de programul *Europa Creativă* al Uniunii Europene. Publicul are acces la o varietate de producții, inclusiv transmisiuni live, toate disponibile gratuit. Deși platforma nu este special concepută pentru copii, părinții și profesorii o pot utiliza în scopuri educative, întrucât unele spectacole sunt potrivite pentru publicul tânăr. Pe lângă spectacole, *OperaVision* oferă și conținut din culisele producțiilor, videoclipuri despre poveștile din spatele scenei și despre echipele artistice, facilitând o înțelegere mai profundă a procesului de creație. Toate producțiile sunt disponibile cu subtitrări, indiferent de limba în care sunt cântate, permițând publicului să urmărească și să înțeleagă mai ușor acțiunea și contextul artistic. Aceasta face ca platforma să fie un instrument educativ versatil, oferind acces la un patrimoniu cultural diversificat și promovând învățarea interactivă prin artă.

At the same time, children can watch *Pinocchio*, set to music by composer Mieczysław Weinberg and performed by the ballet ensemble of the Polish National Opera. In addition, interviews with the director discussing the artistic conception of the production, as well as videos about costume design and detailed character descriptions, are available if you are curious to learn more about the show. This kind of additional content enriches the viewing experience and contributes to a deeper understanding of the creative process behind the scenes, giving a complete insight into the production. The platform can be accessed at: <https://operavision.eu>.

4. Spotify

Spotify is a music streaming platform that gives users access to a vast library of songs, podcasts and other audio content. Related to children's music streaming, Spotify offers some playlist and album recommendations: *Opera4Kids*, *The Magic Flute - Audiobook*, *Hansel and Gretel - Audiobook*, *Opera and Classical Music for Kids*, etc., the examples are multiple. There is also a children's version: *Spotify Kids*. Some research shows that Spotify podcasts are a new educational tool for teenagers, as they contain elements of formal and/or non-formal education, assembled in a fun and very concise way, in a way that is understandable to young audiences (Al Fatih, Luthfie & Kusumadinata, 2022).

5. Kindermusik

To facilitate a thorough understanding of musical performance at the right time, parents and educators can benefit from the resources offered by the Kindermusik platform. It provides curriculum, courses and extracurricular activities based on music and movement, supported by research studies. Kindermusik is structured along three main dimensions: activities for schools, resources for parents and training for educators. This holistic approach is designed to support the development of children's musical and cognitive skills, starting with babies as young as a few months and continuing through to older children. In addition, Kindermusik offers specialized training for people who want to work with young children, helping to train a generation of qualified music educators. Kindermusik's activities not only facilitate musical development but also promote quality education. For more information, please visit the official website: <https://kindermusik.com>.

MUSIC PROJECTS FOR CHILDREN IN CULTURAL INSTITUTIONS

Projects in general can have a significant socio-cultural impact on students' development. Through well-structured activities, they could gain a deeper understanding of cultural diversity, develop empathy, and cultivate a sense of belonging to the community they are part of (Simion, 2018). Thus, in this section, I will briefly describe a few music projects, programs, and organizations that focus their efforts on student development. Through such activities, children are introduced to the world of music and the arts, which are essential elements in the development of a complete and well-rounded education.

Chiar în perioada aceasta, copiii pot urmări spectacolul *Pinocchio* pe muzica compozitorului Mieczysław Weinberg, interpretat de ansamblul de balet al Operei Naționale Poloneze. În plus, dacă sunt curioși să aprofundeze acest spectacol, au la dispoziție interviuri cu regizorul, în care se discută despre concepția artistică a producției, precum și videoclipuri despre designul costumelor și descrieri detaliate ale personajelor. Acest tip de conținut suplimentar îmbogățește experiența de vizionare și contribuie la înțelegerea mai profundă a procesului creativ din spatele scenei, oferind o perspectivă completă asupra producției. Platforma se poate accesa la link-ul: <https://operavision.eu/>.

4. Spotify

Spotify este o platformă de *streaming* muzical care permite utilizatorilor accesul la o vastă bibliotecă de melodii, podcasturi și alte conținuturi audio. Legat de spectacolul muzical dedicat copiilor, *Spotify* oferă câteva recomandări de playlist-uri și albume: *Opera4Kids*, *The Magic Flute - Audiobook*, *Hansel and Gretel - Audiobook*, *Opera and Classical Music for Kids* etc., exemplele fiind multiple. Există și o variantă pentru copii: *Spotify Kids*. Unele cercetări arată că podcast-urile *Spotify* sunt un nou instrument educațional pentru adolescenți, deoarece conțin elemente de educație formală și/sau non-formală, asamblate într-un mod distractiv și foarte concis, pe înțelesul publicului tânăr (Al Fatih, Luthfie și Kusumadinata, 2022).

5. Kindermusik

Pentru a facilita o înțelegere aprofundată a spectacolului muzical la timpul potrivit, părinții și educatorii pot beneficia de resursele oferite de platforma *Kindermusik*. Aceasta furnizează un curriculum, cursuri și activități extracurriculare bazate pe muzică și mișcare, susținute de studii de cercetare. Programul *Kindermusik* este structurat pe trei dimensiuni principale: activități destinate școlilor, resurse pentru părinți și formare pentru educatori. Această abordare holistică este concepută pentru a sprijini dezvoltarea abilităților muzicale și cognitive ale copiilor, începând cu bebelușii de câteva luni și continuând până la vârste mai mari. În plus, *Kindermusik* oferă instruire specializată pentru persoanele care doresc să colaboreze cu copii mici, contribuind astfel la formarea unei generații de educatori calificați în domeniul muzicii. Activitățile propuse de *Kindermusik* nu doar că facilitează dezvoltarea muzicală, dar și promovează o educație de calitate. Pentru mai multe informații, vă invit să consultați pagina oficială: <https://kindermusik.com/>.

PROIECTE MUZICALE PENTRU COPII DESFĂȘURATE ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR CULTURALE

Proiectele, în general, pot avea un impact socio-cultural semnificativ asupra dezvoltării elevilor. Prin activități bine structurate, aceștia au ocazia să înțeleagă mai profund diversitatea culturală, să își dezvolte empatia și să cultive un sentiment de apartenență la comunitatea din care fac parte (Simion, 2018). Astfel, în această secțiune, voi descrie pe scurt câteva proiecte muzicale, programe și organizații care își concentrează eforturile asupra dezvoltării elevilor. Prin astfel de activități, copiii sunt introduși în universul muzicii și al artelor, elemente esențiale în dezvoltarea unei educații complete și echilibrate.

1. *Live in Schools*

Live in Schools is a program organized by the Metropolitan Opera, broadcasting live in HD and in partnership with the New York City Department of Education. The program was established in 2007 and brings live opera performances to local schools and cinemas around the world. Students participate in free screenings of performances recorded at the Opera House and shown in movie theatres, as well as various educational activities that are interactive. The program began with five high schools in New York City in 2007 and has now reached nearly 70 US counties, including Puerto Rico, involving nearly 200,000 children and young people to date.

This program entailed free access to Met Opera on demand, with over 850 performances, interdisciplinary curricular resources including educators' guides, *plug-and-play* lessons, musical arrangements for student ensembles, and illustrated summaries for children. The project also included virtual programming, book clubs, virtual choirs, and interviews with artists and opera personalities. Professional development opportunities for educators, including national conferences and workshops, were designed to be engaging. More information can be found at: <https://www.metopera.org/discover/education/hdschools/>

2. *Opera Activities for Kids*

This project is run under the Portland Opera umbrella and includes six educational activities for children, including *Musical Story Time*, *Make Your Own Set Design*, *Hansel and Gretel*, *Create a Story*, *Design a Costume*, and *Postcards for People*. In addition, Portland Opera also runs other educational programs such as *Portland Opera to Go*, *Opera a la Cart* and *Opera Talk*, all aimed at raising the cultural and educational level of the audience and educating the next generation of audiences. For more information, please visit their website: <https://www.portlandopera.org/education/community-voices/opera-activities/>.

3. *Opera Education*

Opera Education is an Italian platform dedicated to the promotion of the opera genre among children and young people, active since 1996. It develops music education projects, mainly through schools, and produces musical theatre and opera performances for both children and their families, including expectant families. The organization's projects include *Opera Baby* (for children aged 0-3 years), *Opera Kids* (for children aged 3-6 years), *Opera Smart* (for teenagers aged 14-19 years), etc. All productions are the result of a collaboration between directors, set designers, composers and theatre professionals, working together with pedagogues to adapt the performances to a varied audience. An important aspect of the performances offered by *Opera Education* is the active involvement of the audience, both children and adults, who are invited to participate directly through various interactive events. Link to the projects of this organization: <https://www.operaeducation.org/?lang=en>.

4. *Young Patronesses of the Opera*

1. *Live in Schools*

Live in Schools este un program organizat de Metropolitan Opera, cu transmisiuni Live în HD și în parteneriat cu Departamentul de Educație din New York. Acest program a fost înființat în 2007 și aduce spectacole de operă live în școlile și cinematografele locale din întreaga lume. Elevii participă la proiecții gratuite de spectacole înregistrate în cadrul Operei și difuzate în cinematografe, precum și în cadrul diverselor activități educative care sunt interactive. Programul a început cu cinci licee din New York, în 2007, iar acum a cuprins aproape 70 de districte din SUA, inclusiv Puerto Rico, implicând până în prezent aproape 200.000 de copii și tineri.

Acest program a presupus accesul gratuit la *Met Opera on Demand*, cu peste 850 de spectacole, resurse curriculare interdisciplinare, inclusiv ghiduri pentru educatori, lecții *plug-and-play*, aranjamente muzicale pentru ansambluri studențești și rezumate ilustrate pentru copii. De asemenea, proiectul a cuprins programare virtuală, cluburi de carte, coruri virtuale și interviuri cu artiști și personalități din lumea operei. Pentru a fi atractiv, au fost gândite oportunități de dezvoltare profesională pentru educatori, inclusiv conferințe naționale și ateliere. Mai multe informații se găsesc la adresa: <https://www.metopera.org/discover/education/hdschools/>.

2. *Opera Activities for Kids*

Acest proiect este desfășurat sub egida Portland Opera și include șase activități educative destinate copiilor, printre care: *Ora de poveste muzicală*, *Fă propriul design pentru decor*, *Hansel și Gretel*, *Creează o poveste*, *Proiectează un costum* și *Cărți poștale pentru oameni*. În plus, Portland Opera desfășoară și alte programe educative, precum *Portland Opera to Go*, *Opera a la Cart* și *Opera Talk*, toate având ca scop creșterea nivelului cultural și educativ al publicului, precum și formarea viitoarei generații de spectatori. Pentru mai multe informații, vă rog să accesați pagina acestei instituții:

<https://www.portlandopera.org/education/community-voices/opera-activities/>.

3. *Opera Education*

Opera Education este o platformă italiană dedicată promovării genului de operă în rândul copiilor și tinerilor, activând din 1996. Aceasta dezvoltă proiecte educaționale muzicale, în principal prin intermediul școlilor, și produce spectacole de teatru muzical și operă adresate atât copiilor, cât și familiilor lor, inclusiv familiilor care așteaptă un copil. Printre proiectele organizației se numără: *Opera Baby* (pentru copii între 0 și 3 ani), *Opera Kids* (pentru copii între 3 și 6 ani), *Opera Smart* (pentru adolescenți între 14 și 19 ani) etc. Toate producțiile sunt rezultatul unei colaborări între regizori, scenografi, compozitori și profesioniști din teatru, lucrând împreună cu pedagogi pentru a adapta spectacolele unui public variat. Un aspect important al spectacolelor oferite de *Opera Education* este implicarea activă a publicului, atât a copiilor, cât și a adulților, care sunt invitați să participe în mod direct prin diverse evenimente interactive. Link-ul către proiectele acestei organizații: <https://www.operaeducation.org/?lang=en>.

4. *Young Patronesses of the Opera*

It is a nonprofit organization with a mission to promote, educate and cultivate the understanding and love of opera since 1956. The projects of this organization expose young audiences to opera and classical music to ensure an appreciation of this art that will thrive through future generations. Large projects include *Opera in the Schools*, *Boy Scout Workshop*, *Teacher Workshop*, *Junior Opera*, *Opera Daisy*, *Opera Daisy*, *Opera Funtime*, as well as many educational resources (from brochures and guides about opera, to many lessons aimed at reading literacy and historical literacy, to materials on warming up the voice and instrument knowledge). Access link: <https://www.ypo-miami.org/>.

5. Great shows for children and families

This project, supported by the famous Teatro alla Scala in Milan, is dedicated to children and their families, offering a variety of performances and events to introduce young audiences to the world of classical music and opera. The newest children's show in the 2024-2025 season is *Anna A*, with a libretto by writer Paolo Nori and music composed by Silvia Colasanti, a well-known contemporary Italian composer. Other events dedicated to children include *Lalla e Skali e... gli elfi di Babbo Natale* (a Christmas show that delights little ones with the story of Santa's elves), *Lalla e Skali e... la maschera incantata* (a magical story in which children are introduced to the world of enchanted masks), Benjamin Britten's *Il piccolo spazzacamino* (a special opera telling the story of a young chimney sweep). Teatro alla Scala TV also offers access to many recorded performances, which can also be watched by children, according to their age and interest, so that the whole family can enjoy the famous performances of this renowned institution. All information can be used by accessing the platform dedicated to this project: <https://www.teatroallascala.org/it/stagione/biglietteria/la-scala-per-tutti/grandi-spettacoli-per-piccoli-e-famiglie.html>.

6. Global Summer Camp Nurtures Opera's Next Generation

The Metropolitan Opera in New York organizes summer camps for children. In the 2020 pandemic, more than 3,400 children attended between June 15 and August 7 and were divided into two age groups: 8-12 and 13-18. The camp ran online, with a five-day-a-week program. Each Monday, the children watched an opera from the Met's digital library, including titles such as *Hansel and Gretel*, *Don Pasquale*, *The Magic Flute* and *Roméo et Juliette*. Educational activities included costume designing, puppet making and song writing. Students interacted via Zoom and Google Classroom with Met artists and had group discussions with opera personalities. Among the activities, countertenor Anthony Roth Costanzo baked cookies with the children while explaining the workings of his voice. The program helped build a community of young opera enthusiasts. This example may be a welcome project to attract children, but especially young people to the world of opera, thus developing the new audience for future generations to come to the Opera. For more information visit the musical project page: <https://plannedgiving.metopera.org/gifts-at-work/summer-camp>.

Este o organizație nonprofit, care are ca misiune promovarea, educarea și cultivarea înțelegerii și a dragostei pentru operă încă din 1956. Proiectele acestei organizații expun publicul tânăr la operă și muzică clasică pentru a asigura aprecierea acestei arte, care să prospere prin generațiile viitoare. Printre proiectele sale majore se numără: *Opera în școală*, *Atelier de cercetăși*, *Atelier pentru profesori*, *Operă Juniori*, *Opera Daisy*, *Opera Funtime*, dar și foarte multe resurse educaționale (de la broșuri și ghiduri despre operă, la multe lecții care vizează alfabetizarea cititului și a cunoașterii istoriei, la materiale despre încălzirea vocii și cunoașterea unor instrumente). Link-ul de acces: <https://www.ypo-miami.org/>.

5. Grandi spettacoli per piccoli e famiglie

Acest proiect, sprijinit de celebrul Teatro alla Scala din Milano, este dedicat copiilor și familiilor lor, oferind o varietate de spectacole și evenimente pentru a introduce micii spectatori în lumea muzicii clasice și a operei. Cel mai nou spectacol pentru copii din stagiunea 2024-2025 este *Anna A*, cu un libret semnat de scriitorul Paolo Nori și muzica compusă de Silvia Colasanti, o binecunoscută compozitoare italiană contemporană. Pe lângă acesta, alte evenimente dedicate copiilor includ: *Lalla e Skali e... gli elfi di Babbo Natale* (un spectacol de Crăciun care îi încântă pe cei mici cu povestea elfilor Moșului), *Lalla e Skali e... la maschera incantata* (o poveste magică în care copiii sunt introduși în lumea măștilor fermecate), *Il piccolo spazzacamino* de Benjamin Britten (o operă specială care prezintă povestea unui tânăr hornar). De asemenea, Teatro alla Scala TV oferă acces la multe reprezentații înregistrate, care pot fi urmărite și de copii, în funcție de vârsta și interesul lor, astfel încât toată familia să se bucure de spectacolele celebre ale acestei instituții renumite. Toate informațiile pot fi utilizate accesând platforma dedicată acestui proiect: <https://www.teatroallascala.org/it/stagione/biglietteria/la-scala-per-tutti/grandi-spettacoli-per-piccoli-e-famiglie.html>.

6. Global Summer Camp Nurtures Opera's Next Generation

Metropolitan Opera din New York organizează tabere de vară pentru copii. În 2020, în pandemie, au participat peste 3.400 de copii, în perioada 15 iunie și 7 august, care au fost împărțiți în două grupe de vârstă: 8-12 ani și 13-18 ani. Tabăra s-a desfășurat online, cu un program de cinci zile pe săptămână. În fiecare zi de luni, copiii au vizionat o operă din biblioteca digitală a Met-ului, inclusiv titluri precum *Hansel și Gretel*, *Don Pasquale*, *Flautul magic* și *Roméo et Juliette*. Activitățile educative au inclus proiectarea de costume, realizarea de păpuși și scrierea de cântece. Elevii au interacționat prin Zoom și Google Classroom cu artiști de la Met și au avut discuții de grup cu personalități din lumea operei. Printre activități, contratenorul Anthony Roth Costanzo a gătit prăjituri cu copiii în timp ce le explica funcționarea vocii sale. Programul a contribuit la formarea unei comunități de tineri pasionați de operă. Acest exemplu poate să fie un proiect binevenit care să atragă copiii, dar în special tinerii către lumea operei, astfel dezvoltându-se noul public și viitoarele generații care să vină la Operă. Pentru mai multe informații accesați pagina proiectului muzical: <https://plannedgiving.metopera.org/gifts-at-work/summer-camp>.

7. National Schools Program

The Royal Ballet & Opera in London runs numerous educational programmes for children and young people, both in-house and in schools and other educational organizations. Important initiatives include *Live Lessons*, which bring the performing arts closer to students, and teacher training programs in dance, singing, design and sound engineering. The institution also provides educational resources for the classroom and supports interdisciplinary programs such as *Create & Dance*, *Create & Sing*, *Cultural Champions and Leaders for Impact*. To access all of these programs and educational resources, please visit the link: <https://www.rbo.org.uk/schools>.

8. Opera America

Opera America is an organization that supports both professional and public opera lovers, including educators and artists, through the National Opera Teacher and Educator Source (NOTES) program. This initiative is dedicated to developing and attracting young audiences, providing free resources to educators and supporting their visibility. Another innovative project is for people with autism, called *Relaxing Performance*, which promotes the inclusion of this group through performances tailored to their specific needs. For more examples of projects, click here: <https://www.rbo.org.uk/schools>.

As the space for this article is limited, I will list some other projects worth considering:

- Prelude Opera - opera for children:

<https://preludeopera.com/>.

- Paris National Opera:

<https://www.operadeparis.fr/jeunes/enseignants/representations-scolaires>.

- Deutsche Oper Berlin:

https://deutscheoperberlin.de/de_DE/home-junge-%20deutsche-oper.

- Lyric Opera of Chicago:

<https://www.lyricopera.org/learn-engage/teen-programs/> (many educational resources, virtual activities).

- San Francisco Opera:

<https://www.sfopera.com/opera-guild/programs/singastory/> (Sing a story).

- Sydney Opera House:

<https://www.sydneyoperahouse.com/kids-families>.

- Canada Opera Company:

<https://www.coc.ca/community/opera-makers>.

There is a wealth of educational programs available in opera houses around the world designed to encourage and develop an appreciation for opera and other musical genres among children and young people. This exploration aims to highlight important activities, projects and resources that can contribute to this mission. Dedicated institutions and useful apps play a vital role in providing young people with opportunities to connect with the art of music, thereby nurturing a future generation of lovers and creators of music and beauty.

7. National Schools Programme

Royal Ballet & Opera din Londra derulează numeroase programe educative dedicate copiilor și tinerilor, atât în cadrul instituției, cât și în școli sau alte organizații educaționale. Printre inițiativele importante se numără *Lecții live*, care aduc artele spectacolului mai aproape de elevi, precum și programe de formare pentru profesori în domenii precum dansul, canto, designul și ingineria sonoră. De asemenea, instituția oferă resurse educative pentru clasă și susține programe interdisciplinare, precum *Creație & dans*, *Creație & canto*, *Campioni culturali și Lideri pentru impact*. Pentru a accesa toate aceste programe și resurse educative, vă rog să vizitați link-ul: <https://www.rbo.org.uk/schools>.

8. Opera America

Opera America este o organizație care sprijină atât profesioniștii, cât și publicul meloman al operei, inclusiv educatorii și artiștii, prin intermediul programului *National Opera Teacher and Educator Source* (NOTES). Această inițiativă este dedicată dezvoltării și atragerii unui public tânăr, oferind resurse gratuite educatorilor și sprijinind vizibilitatea acestora. Un proiect inovator este și cel destinat persoanelor cu autism, numit *Spectacol relaxant*, care promovează incluziunea acestui grup prin spectacole adaptate nevoilor lor specifice. Pentru mai multe exemple de proiecte, accesați link-ul:

<https://www.operaamerica.org/>.

Pentru că spațiul destinat acestui articol este limitat, voi enumera și alte proiecte care merită luate în considerare:

- *Prelude Opera* – opera for children:

<https://preludeopera.com/>.

- Opera Națională din Paris:

<https://www.operadeparis.fr/jeunes/enseignants/representations-scolaires>.

- *Deutsche Oper Berlin*:

https://deutscheoperberlin.de/de_DE/home-junge-deutsche-oper.

- *Lyric Opera of Chicago*:

<https://www.lyricopera.org/learn-engage/teen-programs/> (multe resurse educaționale, activități virtuale).

- *San Francisco Opera*:

<https://www.sfopera.com/opera-guild/programs/singastory/> (Cântă o poveste).

- *Sydney Opera House*:

<https://www.sydneyoperahouse.com/kids-families>.

- *Canada Opera Company*:

<https://www.coc.ca/community/opera-makers>.

Există o multitudine de programe educaționale disponibile în operele din întreaga lume, menite să încurajeze și să dezvolte aprecierea pentru operă și alte genuri muzicale în rândul copiilor și tinerilor. Această explorare are ca scop evidențierea unor activități, proiecte și resurse importante care pot să contribuie la această misiune. Instituțiile dedicate și aplicațiile utile joacă un rol esențial în a oferi tinerilor oportunități de a se conecta cu arta muzicală, cultivând astfel o generație viitoare de melomani și creatori de muzică, de frumos.

CONCLUSIONS

This article has highlighted good practices in the field of music performance that can contribute to quality education of children with the help of technology. The integration of technology can enhance educational experience in both schools and cultural institutions with digital tools that facilitate interaction and innovation. Another benefit of using technology in musical performances is to increase performance accessibility and inclusion, allowing children from diverse socio-economic backgrounds to have equal access to attending and watching musical performances from prestigious cultural institutions. In this regard, we have listed several platforms that broadcast such performances. In addition, the use of digital tools stimulates children's creativity and interest, transforming them from mere spectators into active creators of art. At the same time, children's music projects facilitated by technology play a crucial role in attracting young people to musical performances, contributing to the formation of an attitude of appreciation for culture and artistic traditions, which will lead to the formation of personalities, self-esteem and enrichment of general culture.

CONCLUZII

Prezentul articol a evidențiat bune practici din domeniul spectacolului muzical, care pot contribui la o educație de calitate a copiilor cu ajutorul tehnologiei. Integrarea tehnologiei poate să îmbunătățească experiența educațională, atât în școală, cât și în instituțiile culturale, cu ajutorul unor instrumente digitale care facilitează interacțiunea și inovarea. Un alt avantaj al utilizării tehnologiei în spectacolele muzicale este creșterea accesibilității spectacolelor și incluziunii, permițând copiilor din medii socio-economice diverse să aibă acces egal la participarea și vizionarea spectacolelor muzicale de la instituții de cultură de prestigiu. În acest sens, am enumerat o serie de platforme care transmit astfel de spectacole. În plus, utilizarea instrumentelor digitale stimulează creativitatea și interesul copiilor, transformându-i din simpli spectatori în creatori activi de artă. Totodată, proiectele muzicale dedicate copiilor, facilitate de tehnologie, joacă un rol crucial în atragerea tinerilor către spectacolul muzical, contribuind la formarea unei atitudini de apreciere pentru cultură și tradițiile artistice, care va conduce la formarea unor personalități, creșterea stimei de sine și îmbogățirea culturii generale.

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES

- [1] Al Fatih, M. S., Luthfie, M., & Kusumadinata, A. A. (2022). Spotify Podcast Become a New Learning Mean for Youth. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 4(1), 1-9.
- [2] Charissi, V., & Rinta, T. (2014). Children's musical and social behaviours in the context of music-making activities supported by digital tools: Examples from a pilot study in the United Kingdom. *Journal of Music, Technology & Education*, 7 (1), 39-58.
- [3] Demian, N. (2016). Corporalitate și tehnologie în compoziția coregrafică contemporană/ Body and Technology in Contemporary Dance Composition. *Information and Communication Technologies in the Musical Field (ICTMF)*, Vol. 7, no. 1, 81 - 86.
- [4] Demirtas, E. & Ozcelik, S. (2022). Microtonal Ear Training Application Usage in Turkish Music Education. *International Online Journal of Educational Sciences*, 14(4).
- [5] Hanrahan, F., Hughes, E., Banerjee, R., Eldridge, A., & Kiefer, C. (2019). Psychological benefits of networking technologies in children's experience of ensemble music making. *International Journal of Music Education*, 37(1), 59-77. <https://doi.org/10.1177/0255761418796864>.
- [6] Jacobson, K., Murali, V., Newett, E., Whitman, B., & Yon, R. (2016). Music personalization at Spotify. *The 10th ACM Conference*. <https://doi.org/10.1145/2959100.2959120>
- [7] Kuch, M., & Wöllner, C. (2021). On the move: Principal components of the functions and experiences of mobile music listening. *Music & Science*, 4, 20592043211032852.
- [8] McGuire, S., & Matějů, Z. (2020). *The art of digital orchestration*. Focal Press.
- [9] Milencovici, D. (2023). *Spectacolul muzical pentru copii în România: încotro?*, în *Opera AI Forte. Noi perspective asupra spectacolului de operă și balet*/Music performances for children in Romania: Where to? in AI Forte Opera. New perspectives on opera and ballet performances. Cluj-Napoca: MediaMusica pp. 149-182.
- [10] Mureșan, R. E., & Pop, A. S. (2017). *Feedback-ul visual - metodă modernă de antrenament vocal*/Visual feedback as a modern method of vocal training. *Information and Communication Technologies in the Musical Field (ICTMF)*, Vol. 8, no. 2, 81 – 90.
- [11] Popean, M. (2016). Cycling '74 Max, o platformă educațională inter-curriculară/Cycling'74 Max, a Cross-Curricular Educational Platform. *Information and Communication Technologies in the Musical Field (ICTMF)*, Vol. 7, no. 1, 7 – 15.
- [12] Popean, M. (2018). Aplicații algoritmice în educația muzicală ca parte din Aicologia generală/Algorithm Applications in Music Education as Part of General Aicology. *Information and Communication Technologies in the Musical Field (ICTMF)*, Vol. 9, no. 1, 7 – 15.

- [13] Sabet, S. (2020). Composing with mobile technology: High school students and GarageBand for iPad1. *Journal of Popular Music Education*, 4(3), 349-369.
- [14] Sachs, J. D. et al. (2019). Six transformations to achieve the sustainable development goals. *Nature sustainability*, 2 (9), 805-814.
- [15] Shulla, K., et al. (2020). Sustainable development education in the context of the 2030 Agenda for sustainable development. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 27(5), 458-468.
- [16] Simion, A. (2018). Development of Socio-Cultural Identity at Primary School Children Through School Projects. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), 21-25