

РЕЦЕНЗИЯ

ОТ ПРОФ. Д-Р АТАНАС КАРАФЕЗЛИЕВ

Ръководител катедра „Духови и ударни инструменти”

Инструментален факултет на НМА „Проф. П. Владигеров”

За дисертационен труд на тема:

**„ЗНАЧЕНИЕТО НА МУЗИКАЛНАТА-ПЕДАГОГИЧЕСКА
КОНЦЕПЦИЯ НА ОРФ ЗА МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В
НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В ГЪРЦИЯ”**

за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

на СТИЛИЯНИ ХРИСТОС ВАЛАСИ

докторант в научна област 1. Педагогически науки,

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по....

докторска програма : Методика на обучението по музика

ЮЗУ „Неофит Рилски”, Факултет по изкуствата, Катедра „Музика”

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ: Стилияна Христос Валаси е музикант, композитор, текстописец и солист изпълнител на сантур от 25 години. Тя е завършила факултета по Музикални науки на Атинския университет. Притежава две магистърски степени – в областта на специалното музикално образование и в областта на управлението на културни институции. Завършила е висши теоретични специалности – хармония и полифония и е дипломиран пианист и музиколог. Владее английски език. От 2008 г. замества като учител в основно и средно училище. От 2021 г. е докторант в катедра „Музика“ на Университет „Неофит Рилски“ в България с тема „Значението на музикално-педагогическата концепция на Орф за началното музикално образование в Гърция“. Освен всичко това тя

има богат артистичен опит като солист на сантур, като си сътрудничи в сценичната работа с много гръцки и чуждестранни артисти.

В биографичната справка на докторанта прави впечатление нейния стремеж към израстване в музикалната професия както като изпълнител, така и като педагог, а и като мениджър. Образованието ѝ в областта на управлението на културни институции явно бележи стремеж и в тази насока. Целия този стремеж дава основание на Стилияни Валаси да избере педагогическа тема и да направи настоящото научно изследване. Трудът е с педагогическа насоченост и главно към развитието на музикалната педагогика в южната ни съседка.

Трудът е добре структуриран в увод, три глави, заключение, библиография, научни приноси и списък на публикациите по дисертацията. Публикациите са направени в международно реферирано издание и са на брой, който съответства на нормативните изисквания.

Докторантът Стилияни Валаси си поставя за цел да проучи значението и въздействието на включването на музикално-педагогическата концепция на Орф в гръцката система за начално образование и конкретно върху интегрирането ѝ в рамките на съществуващата учебна програма в Гърция. В изследването се проучва ефективността на интегрираната учебна програма като съществен подход на преподаване, който потенциално засилва многостранното развитие на децата през годините на тяхното формиране. Трудът проучва как интегрирането на този подход влияе върху учебните практики и педагогическите стратегии на гръцките учители. В тази връзка може да се отбележи, че целите на изследването са изпълнени.

Първа глава на труда е озаглавена „Музикално-педагогическият подход на Карл Орф” и представя кратка биография на Орф като ключова фигура в музиката и музикалното образование през XX век. Изтъкват се

безспорните му заслуги в музикалната педагогика чрез неговия метод на преподаване и неговото влияние, произтичащо от етномузикологията и кинестетичните аспекти на западната музика, включвайки идеята за "елементарна музика", вкоренена в човешкото изразяване чрез движение. Важно място е отредено на музикалните инструменти, в частност ударните инструменти разработени от Орф и тяхното място в неговата образователна система като инструменти за преподаване на основни музикални концепции, използвани в терапията за подобряване на ритъма и координацията на подрастващите.

Втора глава е съсредоточена в прилагането на подхода на Орф в Гърция и как това приложение се превръща в ключов момент в гръцкото музикално образование. Прави впечатление доброто познаване на материята от страна на автора на труда, както и нейните пристрастия към изследвания педагогически метод на Орф. Това още веднъж доказва подходящия подбор на темата, както и целите и задачите, които си поставя докторанта. В тази глава се прави анализ на това как методът стимулира социалния и емоционален растеж, мотивирайки сътрудничеството, комуникацията и работата в екип. Изяснено е как неговият приобщаващ дизайн осигурява достъпност за ученици с различен произход и способности.

Трета глава е методическата част на този научен труд. В тази глава се представя практическо проучване, направено от докторанта сред ученици от различни класове. Това проучване има приносен характер, защото доказва както ефективността на метода на Орф, така и ефективността на неговото приложение в гръцката образователна система. Резултатите от тестовете са удовлетворяващи и чрез тях се правят съответните изводи и оценки за въздействието на базираната на Орф музикална учебна програма в начална образователна среда.

Основополагащ извод, който се прави е, че подходът на Орф представлява изключително ефективен метод за интегриране на традиционната гръцка музика в началното образование, като предлага на учениците богата и интерактивна платформа за културно ангажиране.

Тази дисертация има важен принос за разбирането и прилагането на педагогическите принципи на Орф в гръцкото начално музикално образование, подчертавайки както теоретичните анализи, така и практически приложения.

Приносите на дисертационния труд са систематизирани и изведени както следва:

1. Теоретичен принос: Разработена рамка, която контекстуализира методите на Орф в рамките на гръцката културна и образователна среда, като специално интегрира традиционната гръцка музика. Това свързва културното наследство със съвременните педагогически цели, което прави подхода на Орф по-подходящ за гръцките ученици.

2. Методологична иновация: Чрез подход със смесени методи изследването съчетава количествен и качествен анализ, адаптиран за оценка на дейности, базирани на Орф, като кинестетична ангажираност и креативност. Това допринася за ценни инструменти за оценка на ефективността на музикалното образование в рамките на културно специфичен контекст.

3. Практическо приложение: Чрез прилагане на гръцки ритми и инструменти в рамката на Орф, изследването предоставя приложими стратегии за учителите за повишаване на ангажираността и насърчаване на културното оценяване в часовете по музика. Това подкрепя интегрирането на традиционните гръцки елементи в началното образование, което показва, че повишава интереса и участието на учениците.

4. Образователно въздействие: Изследването разкрива подхода на Орф като силен метод за насърчаване на сътрудничеството, креативността и социалните умения сред гръцките ученици в началното училище, в съответствие с по-широките образователни цели в Гърция.

5. Препоръки и бъдещи насоки: Въпреки че е ограничен по обхват до определени региони и ресурси, тази работа предлага бъдещи изследователски пътища за адаптиране на методите на Орф в различни гръцки условия. Тази основа насърчава по-нататъшното изследване на културно адаптирани музикални педагогически.

В контекста на изложеното, отчитайки факта, че докторантът има важен принос със своята научна, творческа и педагогическа дейност и взимайки под внимание нивото на представения дисертационен труд, давам своята положителна оценка, като предлагам на уважаемото научно жури, да бъде присъдена научната и образователна степен „доктор” на Стилияни Христос Валаси, докторант в професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...., докторска програма: Методика на обучението по музика на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

10 февруари 2025

Проф. д-р Атанас Карафезлиев

OPINION

BY PROF. DR. ATANAS KARAFEZLIEV

Head of the Department of "Wind and Percussion Instruments"
Faculty of Music at the National Academy of Music "Prof. P. Vladigerov"

For the dissertation on the topic:

**"THE MUSICAL INSTRUMENT 'SANTUR' IN GREECE (GREEK MUSIC) AND
THE BALKANS (BALKAN MUSIC) – A MUSICOLÓGICAL AND
ORGANALOGICAL ANALYSIS"**

for the award of the educational and scientific degree "Doctor"

of LOUKIA CHRISTOS VALASI

PhD student in the field of Pedagogical Sciences,

professional field: 1.3. Pedagogy of Teaching...

Doctoral program: Music Education Methodology

South-West University "Neofit Rilski", Faculty of Arts, Department of Music

BIOGRAPHICAL DATA: Loukia Christos Valasi has been involved in music since the age of 5 and obtained her santur diploma at 15. She is a graduate of the University of Macedonia, Department of "Music Sciences and Arts," with a specialization in "santur." She holds two master's degrees – one in special education and the other in cultural institution management. Loukia Valasi has completed advanced theoretical studies in harmony and polyphony, and she is also a certified pianist and musicologist. She is proficient in English and has a good knowledge of Italian. Loukia Valasi has a permanent contract in an instrumental position at the Music School of Mytilene, Greece, and has been an academic scholar at the Department of Music Sciences and Arts at the University of Macedonia since 2017, specializing in "santur." Since 2021, she has been a PhD student at the "Music" department at South-West University "Neofit Rilski" in Blagoevgrad, focusing on the science of "santur" in Greek and Balkan music. Additionally, she has rich artistic experience as a santur soloist, collaborating in performances with many Greek and foreign artists.

In the biographical note of the PhD student, her aspiration for growth in the musical profession as both a performer (the santur is her life) and an educator, as well as a music manager, stands out. Her education in cultural institution management clearly indicates an ambition in this direction. It is evident that this drive, combined with her love for the santur,

provides the foundation for Loukia Valasi to choose a pedagogical topic and conduct this scientific research.

The dissertation is structured with an introduction, five chapters, a conclusion, bibliography, scientific contributions, and a list of publications related to the dissertation. The publications are made in internationally referred journals, and their number meets the required standards.

Each chapter of the dissertation unveils the history, development, and practical application of the musical instrument "santur" throughout the centuries. The first three chapters are historical and could have been combined into a single one. The fourth chapter explores the role of the santur in Greek traditional music, highlighting the instrument's place in island music and how the repertoire expands the instrument's influence in continental music. The fifth chapter focuses on improvisation with the santur and the two different ways of improvisation, "takism" and "doina," with special attention given to the doina, which, through its forms and structural elements, serves as a reflection of daily life and as a deep expression of human emotions, embodying the essence of regional folklore traditions.

According to Valasi, this is the first study in Greece specifically dedicated to the musical instrument santur, which opens new perspectives in Greek academic research. This dissertation lays the groundwork for future academic research on the santur and its associated musical traditions.

The contributions of the current dissertation are as follows:

1. Comprehensive historical analysis in Greek academic literature

It traces the origin of the instrument and maps its evolution in the Greek, Balkan, and Ottoman cultural spheres. This work introduces a critical historical perspective into the Greek academic discourse, synthesizing various sources to understand the complex lineage of the instrument.

2. Revolutionary study of Balkan cultural interactions

It thoroughly examines the Balkan connections of the santur, with a special focus on its relation to Romanian instruments like the cymbalom. By revealing these cultural exchanges, the dissertation positions the Greek santur within a regional musical framework, offering new insights into the intersections of Balkan and Greek music.

3. First academic study of Taksemi in Greek santur performance

Through original interviews and performance analysis, this study is the first in Greece to consider "taksemi" as a key aspect of santur performance, illustrating improvisation as a

technical skill and form of cultural expression. This contribution enriches Greek improvisation studies, emphasizing personal artistry and cultural identity.

4. Comparative analysis of Greek and Romanian improvisation traditions

The first Greek academic comparison of the santur and the Romanian "doina," revealing shared improvisational practices that highlight the intercultural nature of Balkan music. This analysis adds a new dimension to the study of Greek musical heritage.

5. A foundational framework for future research on Santur and Balkan music in Greece

By identifying unexplored areas such as the impact of migration and the preservation of musical heritage, this thesis sets out a research agenda for future scholars in Greece. It lays the foundation for continued study of the santur and Balkan music within the Greek academic context.

6. Significant contribution to Greek ethnomusicology and cultural studies

This dissertation integrates historical, cultural, and musical insights, portraying the santur as a cultural artifact reflecting the histories and identities of communities in Greece and the Balkans. This multidisciplinary approach enriches the Greek perspective on music as a tool for social and cultural dynamics.

7. Educational contribution to Greek music

The dissertation advocates for a holistic approach to music education in Greece, supporting the study of improvisation techniques and cultural exchange, and encouraging respect for diversity and heritage in Greek music pedagogy.

In light of the above, considering the PhD student's significant contribution through her scientific and creative work and taking into account the high level of the presented dissertation, I give my positive assessment and recommend to the esteemed academic jury that the educational and scientific degree "Doctor" be awarded to Loukia Christos Valasi, PhD student in the professional field: 1.3. Pedagogy of Teaching..., doctoral program: Music Education Methodology at South-West University "Neofit Rilski."

February 10, 2025

Prof. Dr. Atanas Karafezliev