СТАНОВИЩЕ

НА ПРОФ. Д-Р АТАНАС КАРАФЕЗЛИЕВ

Ръководител катедра "Духови и ударни инструменти"

Инструментален факултет на НМА "Проф. П. Владигеров"

За дисертационен труд на тема:

"МУЗИКАЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ "САНТУРИ" В ГЪРЦИЯ (ГРЪЦКАТА МУЗИКА) И НА БАЛКАНИТЕ (БАЛКАНСКАТА МУЗИКА) – МУЗИКОЛОГИЧЕН И ОРГАНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ"

за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

на ЛУКИЯ 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: Лукия Христос Валаси се занимава с музика от 5-годишна възраст и получава диплома по сантур на 15-годишна възраст. Тя е възпитаник на Университета на Македония в катедрата по "Музикални науки и изкуство" със специалност "сантур". Притежава две магистърски степени – в областта на специалното образование и в областта на управлението на културни институции. Лукия Валаси е завършила висши теоретични изследвания по хармония и полифония, като е също дипломиран пианист и музиколог. Владее английски език и има много добри познания по италиански. Лукия Валаси е на постоянен договор с инструментална позиция в Музикалното училище на Митилини, Гърция и от 2017 г. до днес е академичен стипендиант в Департамента по музикални

науки и изкуство на Македонския университет по специалността "santur". От 2021 г. е докторант в катедра "Музика" на Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград с научна област "сантур" в гръцката и балканската музика. Освен това тя има богат артистичен опит като солист на сантур, като си сътрудничи в сценичната работа с много гръцки и чуждестранни артисти.

В биогафичната справка на докторанта прави впечатление нейния стремеж към израстване в музикалната професия както като изпълнител (инструментът сантур е нейния живот) така и като педагог, а също и като музикален мениджър. Образованието й в областта на управлението на културни институции явно бележи стремеж и в тази насока. Видно е, че целия този стремеж подплатен с любовта към сантура дава основание на Лукия Валаси да избере педагогическа тема и да направи настоящото научно изследване.

Трудът е структуриран в увод, пет 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.

Във всяка от главите на труда се разкрива историята, развитието и практическото приложение на музикалния инструмент "сантур" през вековете. Първите три глави са исторически и е можело да бъдат обединени в една обща. Четвърта глава изследва ролята на сантур в гръцката традиционна музика, като обръща внимание на мястото на инструмента в островната музика и как репертоарът разширява влиянието на инструмента в континенталната музика. Пета глава се фокусира върху импровизацията с инструмента сантур и двата различни начина на импровизация "таксим" и "дойна", като по-специално внимание се обръща на дойната, която чрез своите форми и структурни елементи служи като отражение на ежедневния

живот и като дълбоко изразяване на човешки емоции, въплъщавайки същността на регионалните фолклорни традиции.

Според Валаси това е първото изследане в Гърция, посветено специално на музикалният инструмент сантур, което прокарва нови позиции в гръцките академични изследвания. Този научен труд създава основа за бъдещи научни изследвания на сантур и свързаните с него музикални традиции.

Приносите на настоящия труд са изведени както следва:

1. Първи цялостен исторически анализ в гръцката академична литература

Проследява произхода на инструмента, като картографира еволюцията му в гръцката, балканската и османската културна сфера. Тази работа внася критична историческа перспектива в гръцкия академичен дискурс, като синтезира различни източници, за да разбере сложната линия на инструмента.

2. Революционно изследване на балканските културни взаимодействия

Разглежда в дълбочина балканските връзки на сантура, със специален акцент върху връзката му с румънски инструменти като цимбалом. Разкривайки тези културни обмени, тезата позиционира гръцкия сантур в регионална музикална рамка, предлагайки нови прозрения за балканските и гръцките музикални пресечни точки.

3. Първо академично изследване на Таксими в гръцкото изпълнение на Сантур

Чрез оригинални интервюта и анализи на изпълнението, това изследване е първото в Гърция, което разглежда "таксими" като ключов аспект на изпълнението на сантур, илюстрирайки импровизацията като техническо умение и форма на културно изразяване. Този принос

обогатява гръцката наука за импровизацията, като подчертава личната артистичност и културна идентичност.

4. Сравнителен анализ на гръцките и румънските импровизационни традиции

Първото гръцко академично сравнение на сантур и румънската "дойна", разкривайки споделени импровизационни практики, които осветляват междукултурния характер на балканската музика. Този анализ добавя ново измерение към изследването на гръцкото музикално наследство.

5. Основна рамка за бъдещи изследвания на Santur и балканска музика в Гърция

Чрез идентифициране на неизследвани области като въздействието на миграциите и опазването на музикалното наследство, тази теза определя изследователска програма за бъдещи учени в Гърция. Полага основата за продължаващи разглеждания на сантур и балканска музика в рамките на гръцката академия.

6. Значителен принос към гръцката етномузикология и културология

Тази дисертация интегрира исторически, културни и музикални прозрения, изобразявайки сантур като културен артефакт, който отразява историите и идентичността на общностите в Гърция и на Балканите. Този мултидисциплинарен подход обогатява гръцката перспектива за музиката като средство за социална и културна динамика.

7. Образователен принос към гръцката музика

Тезата насърчава холистичния подход към музикалното образование в Гърция, като се застъпва за изучаване на техники за импровизация и

културен обмен, като насърчава уважението към многообразието и наследството в гръцката музикална педагогика.

В контекста на изложеното, отчитайки факта, че докторантът има важен принос със своята научна и творческа дейност и взимайки под внимание високото ниво на представения дисертационен труд, давам своята положителна оценка, като предлагам на уважаемото научно жури, да бъде присъдена научната и образователна степен "доктор" на Лукия 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

REVIEW

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 SIGNIFICANCE OF ORFF'S MUSICAL-PEDAGOGICAL CONCEPT FOR MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS IN GREECE"

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

of STYLIANI 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: Styliani Christos Valasi is a musician, composer, lyricist, and santur soloist with 25 years of experience. She graduated from the Faculty of Music Science at the University of Athens. She holds two master's degrees — one in the field of special music education and the other in cultural institution management. She has completed advanced theoretical studies in harmony and polyphony and is a certified pianist and musicologist. She is proficient in English. Since 2008, she has been teaching at elementary and secondary schools. Since 2021, she has been a doctoral student in the "Music" department at Neofit Rilski University in Bulgaria, working on a topic titled "The Importance of Orff's Musical-Pedagogical Concept for Primary Music Education in Greece." In addition, she has extensive artistic experience as a santur soloist, collaborating with numerous Greek and international artists in her performances.

In the biographical note of the PhD student, her dedication to growth in the musical profession as a performer, educator, and manager stands out. Her education in cultural institution management clearly indicates her aspirations in this direction. This entire drive provides the foundation for Styliani Valasi to choose a pedagogical topic and conduct the current scientific research. The dissertation is pedagogically oriented, primarily focusing on the development of music pedagogy in our southern neighbor.

The dissertation is well-structured, with an introduction, three chapters, conclusion, bibliography, scientific contributions, and a list of publications related to the dissertation. The

publications are made in internationally referenced journals, and their number meets the required standards.

The PhD student, Styliani Valasi, sets out to investigate the significance and impact of incorporating Orff's musical-pedagogical concept into the Greek primary education system and specifically its integration into the existing curriculum in Greece. The research explores the effectiveness of the integrated curriculum as a significant teaching approach that potentially enhances the multifaceted development of children during their formative years. The dissertation examines how the integration of this approach influences the teaching practices and pedagogical strategies of Greek teachers. In this regard, it can be noted that the research objectives have been achieved.

The first chapter of the dissertation is titled "Carl Orff's Musical-Pedagogical Approach" and provides a brief biography of Orff as a key figure in music and music education in the 20th century. His undeniable contributions to music pedagogy through his teaching method and his influence stemming from ethnomusicology and the kinesthetic aspects of non-Western music are highlighted, including the idea of "elementary music" rooted in human expression through movement. Special emphasis is placed on the musical instruments, specifically the percussion instruments developed by Orff, and their place in his educational system as tools for teaching fundamental musical concepts, which are used in therapy to improve rhythm and coordination in children.

The second chapter focuses on the application of Orff's approach in Greece and how its implementation becomes a key moment in Greek music education. The author's thorough knowledge of the subject is evident, as well as her affinity for the Orff pedagogical method. This further confirms the appropriate choice of topic and the goals and objectives set by the PhD student. This chapter analyzes how the method stimulates social and emotional growth, encouraging collaboration, communication, and teamwork. It also explains how its inclusive design ensures accessibility for students from different backgrounds and abilities.

The third chapter is the methodological part of the dissertation. This chapter presents a practical study conducted by the PhD student among students from different grades. The study is contributory because it demonstrates both the effectiveness of Orff's method and its application in the Greek educational system. The results of the tests are satisfactory, and conclusions are drawn regarding the impact of the Orff-based music curriculum in the primary

educational environment. A key conclusion is that Orff's approach is an extremely effective method for integrating traditional Greek music into primary education, offering students a rich and interactive platform for cultural engagement.

This dissertation makes an important contribution to understanding and applying Orff's pedagogical principles in Greek primary music education, highlighting both theoretical analysis and practical applications.

The contributions of the dissertation are systematically presented as follows:

- Theoretical Contribution: A framework that contextualizes Orff's methods within
 the Greek cultural and educational environment, specifically integrating traditional
 Greek music. This connects cultural heritage with contemporary pedagogical goals,
 making Orff's approach more relevant for Greek students.
- 2. **Methodological Innovation**: Through a mixed-methods approach, the study combines quantitative and qualitative analysis, adapted to assess activities based on Orff, such as kinesthetic engagement and creativity. This provides valuable tools for evaluating the effectiveness of music education within a culturally specific context.
- 3. Practical Application: By incorporating Greek rhythms and instruments within the Orff framework, the study provides practical strategies for teachers to enhance engagement and encourage cultural appreciation in music lessons. This supports the integration of traditional Greek elements into primary education, showing that it increases student interest and participation.
- 4. **Educational Impact**: The study reveals Orff's approach as a powerful method for fostering collaboration, creativity, and social skills among Greek primary school students, in line with broader educational goals in Greece.
- 5. Recommendations and Future Directions: Although limited in scope to specific regions and resources, this work offers future research pathways for adapting Orff's methods to different Greek contexts. This foundation encourages further exploration of culturally adapted music pedagogies.

In light of the above, considering the PhD student's significant contributions through her scientific, creative, and pedagogical work and taking into account the quality 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

Styliani 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