

Keti Sharif presenta

Farida Fahmy –
En Danza y Estética Egipcia para bailarinas orientales

“Cada paso debe tener valor...
La audiencia entiende y percibe eso”
Farida Fahmy

Keti: ¿Cuál es la principal característica de la Danza Egipcia?

Farida: La danza y la estética Egipcia se encuentran vinculadas al sentido de belleza egipcia (que suele encontrarse en el Arte). La Danza Egipcia comparte características con otras artes tradicionales egipcias y con la vida en general, forma parte de la cultura egipcia y refleja su temperamento. La principal característica es la improvisación.

La improvisación es el “estado de un momento” y es lo que le otorga longevidad a la danza; si las formas de danza egipcia hubieran sido estáticas, ya hubieran desaparecido. La improvisación en la danza es personal y necesita flexibilidad, no reglas estrictas.

Keti: ¿Este elemento de improvisación en la Danza Egipcia ha dado como resultado nuevas formas artísticas de danza?

Farida: Si. Los etnólogos quieren tratar de identificar a la danza egipcia como formas estáticas y cuantificables, parecidas a piezas de museos. Pero las culturas, las personas y sus artes, incluida la danza, tienen que permitirse evolucionar como deseen. La danza egipcia ha evolucionado enormemente en el último siglo, y continúa evolucionando en la sociedad moderna de hoy.

Keti: ¿Qué es lo que define a la danza egipcia?

Farida: Existen cinco formas principales de danzas autóctonas en Egipto (Saidi, Hagalla, Nubio, Fallahi y Siwa) y también a lo largo de otras áreas provinciales; todas tienen dos cosas en común: el “poeta” o maestro musical, quien es el encargado de decidir la formación de la danza, cómo se canta o se hacen palmas; y el factor de la improvisación sin un tiempo límite estricto, elementos o movimientos. La danza puede durar tanto como sea necesario ya que es una forma libre. El poeta o la canción crean el marco, mientras que la bailarina crea la estética. En un sentido musical, el ritmo crea el marco, y la melodía y las letras crean la estética. Tanto para músicos como bailarinas es importante trabajar de manera creativa con la improvisación.

Keti: ¿Cómo logró trabajar de manera creativa la Troup Reda con la danza egipcia?

Farida: El primer grupo de danzas realizadas por la Troup fueron inspiradas en el centro de la ciudad del Cairo (Fatimid Cairo, el corazón del Cairo) y en las sociedades rurales cercanas al

Cairo. Esto significa que los personajes retratados en las danzas eran más urbanos en su naturaleza. Al mismo tiempo que la Troup Reda evolucionaba, el diseño teatral y de vestuario iba evolucionando a la par. Creamos muchas innovaciones en la danza teatro; como así también un campo de investigación a través de Egipto que dio como resultado danzas inspiradas en artes autóctonas. Nuestro objetivo era diseñar nuevas formas de arte para mostrar los movimientos principales, y también, para mostrar la gracia de esos movimientos sin perder sus características. Bailar con mileia en escenario, y el Muwashahat fueron innovaciones teatrales de la Troup Reda.

Keti: ¿La danza oriental o danza del vientre egipcia comparten características con la danza egipcia autóctona?

Farida: Los movimientos principales son similares para ambas: oscilación de cadera, desplazamientos, shimmy, el vaivén y en ocasiones, gestos coloquiales. Los movimientos autóctonos comparten características similares de los movimientos principales de la danza del vientre ya que estas danzas originarias fueron el impulso para el desarrollo de la danza moderna. Aunque la danza en si misma ha cambiado, muchos movimientos se han preservado a través del tiempo. La danza teatro, como la que representamos con la Troup Reda, fue inspirada por la danza autóctona y luego adaptada para llevarla al escenario; el escenario tiene una estética artística completamente diferente que incluye una relación entre espacio y audiencia. La orquesta y música europea, así como el ballet y la técnica teatral, han moldeado a la danza oriental egipcia.

Keti: ¿Puedes explicar más acerca de la bailarina de danza oriental y cómo trabaja con la estética de la danza egipcia?

Farida: En Egipto hay dos tipos de bailarinas animadoras: las Gawazi de la sociedad rural del Alto Egipto, y las bailarinas de danza del vientre de la sociedad urbana. Los movimientos de las Gawazi son completamente improvisados y repetitivos, e incluyen movimientos de la parte inferior del cuerpo, son movimientos terrenales bailados con gran sentimiento. Las bailarinas de danza del vientre bailan con bandas "*Takht*", e improvisan especialmente el taqsim; hacen una entrada en círculo, entablan contacto visual con la banda, hay un entendimiento recíproco entre ellos y luego realizan el taqsim.

Con el tiempo, al convertirse en un espectáculo para disfrutar viéndolo sobre un escenario, las bailarinas de danza del vientre comenzaron a cambiarse de vestuario 2 o 3 veces durante sus shows e integrar grupos de bailarinas como trasfondo en el escenario. Así, la bailarina y los grupos comenzaron a usar coreografías para crear una actuación más teatral.

Keti: ¿Puedes decirnos más acerca del taqsim?

Farida: Taqsim significa "improvisar". El ejecutante de Nay y de Kanun conocen qué secuencia (makan) sigue dentro de la composición musical e improvisan desde allí. Om Kaltoum utilizaba su genio para improvisar mientras cantaba y en ocasiones repetía frases con un matiz sutil y emotivo. Esa frase reflejaba un sentimiento totalmente nuevo en cada ocasión. Se necesita un

buen vocabulario para improvisar, como por ejemplo, los ejecutantes de kanun; si el músico no tiene un vocabulario rico, no le será posible improvisar. Lo mismo ocurre en la danza. Solo se puede improvisar bien si se conoce la música a la perfección y se tiene un amplio vocabulario de movimientos para expresarlo.

Keti: En una cultura en donde la danza siempre ha sido improvisada, ¿cómo se logra el trabajo coreográfico en la danza egipcia y en la danza del vientre en particular?

Farida: Si las bailarinas utilizan demasiados pasos, se produce una confusión; pero si se mueven poco, tampoco está bien. Como bailarina hay que encontrar el equilibrio entre ambos. Tanto las formas como los movimientos son partes esenciales de la danza, por lo que la coreografía puede ayudar en la articulación de las formas. El movimiento locomotor para atravesar el espacio es importante para darle a la danza una mejor dimensión sobre el escenario. La coreografía y las secuencias de movimientos enlazados pueden definir estas cualidades, en especial para la actuación sobre el escenario que requiere una dinámica diferente y una relación con la audiencia.

Keti: mencionaste que la danza egipcia ha cambiado al mismo tiempo que la música, ¿puedes decirnos más?

Farida: Durante los 50',60',70' e incluso los 80', las bailarinas solían bailar con piezas musicales de orquestas clásicas y sofisticadas de Egipto interpretadas por talentosos músicos. En los 90', la música se volvió más genérica y las composiciones clásicas fueron reemplazadas por un estilo musical franco-árabe. En comparación, la música egipcia pop de hoy es más inocente, primitiva y de alguna manera plana. Se necesita buscar buena música para otorgarle riqueza y magnitud al movimiento.

La música contemporánea ha perdido mucha dinámica aunque cada tanto una buena canción surge; es importante encontrar música que resuene contigo y que permita cambiar movimientos y emociones. Debido a que la danza depende de la música, tu danza se verá influenciada por las elecciones musicales que realices. Pregúntate: ¿Cuál es la energía de la música que utilizas para bailar? Utiliza esa energía que evoca para inspirar tu danza.

Keti: ¿Cómo logran entender las bailarinas de danza del vientre el matiz cultural de la danza egipcia?

Farida: Las mujeres de Egipto tienen fuerza, y aunque muchas veces no lo demuestran, siempre está presente; esto se lleva a la danza ya que el temperamento egipcio es una parte importante de ella. Puedes aprender acerca del temperamento egipcio a través de viajes, películas o libros. Algunas bailarinas van a Egipto y viven entre los egipcios; pero si viajar no es una opción, puedes mirar películas sobre movimientos, interpretación de la danza, etc. La lectura de libros traducidos de autores como Naguib Mahfous, Yusuf Idris, Ala al Aswany resulta de gran ayuda para comprender el temperamento egipcio y cómo puede aplicarse a las artes.

Keti: ¿Qué sentís cuando bailas?

Farida: Lo más importante al bailar es que lo disfrutes. En algunas partes del mundo, la danza del vientre se está transformando en Olimpiadas y en lo inteligente que puedes ser. El ser técnico, frío, severo y calculador no es lo que la danza necesita. Muchas bailarinas han perdido la felicidad de bailar. Existe una delgada línea entre ser erótica y ser elegante, y como bailarina debes ser consciente de ello.

Keti: ¿Cuáles son algunos puntos importantes de la danza del vientre en general?

Farida: Lo principal es expresar con tu cuerpo y lograr moverse en el espacio creativo. Aquí hay algunas formas de trabajar con la estética egipcia y también, de crear movimientos relajados:

- El cambio de peso es importante al momento de bailar; tiene que estar bien establecido mientras se baila.
- Cambio de peso completo: cuando se afianza de un lado, el otro se encuentra libre para hacer lo que se necesite.
- Cambio de peso ligero: para completar movimientos como por ejemplo, movimientos de traslación.
- Las rodillas se mueven de acuerdo al movimiento; no comiences tu danza con las rodillas flexionadas.
- La fuerza está en la pelvis; permite a la gravedad trabajar a través del movimiento.
- ¡Libera tu pelvis! Tu pelvis decide donde ir.
- Mantén tu cadera debajo de ti al mismo tiempo que cambias el peso.
- Mantén tu postura y energía elevada pero relajada.
- No flexiones tus rodillas o te inclines hacia adelante.
- Mantén el peso sobre la pierna de base.
- No utilices tus rodillas para la locomoción del movimiento; empuja los pies contra el piso (presiona con el talón) para guiar el movimiento.
- Presta atención a lo que hacen tus brazos; son una extensión bella de los movimientos que realizas.
- Los brazos complementan el movimiento; no los uses demasiado o tu movimiento lucirá desprolijo.
- Para movimientos de brazos amplios: asegúrate que el movimiento se produzca desde el hombro en vez que del codo. Recuerda que cuando los codos lideran, el movimiento queda pegado al torso.
- Mantén tus piernas juntas para lograr una amplitud de movimiento (si tus piernas están separadas, el rango de movimiento se declina)
- Utiliza variaciones: cambia de velocidad y dirección para lograr variedad. Círculo de cadera hacia dentro y traslación al lado opuesto. Prueba diferentes combinaciones de pasos: simples, dobles, etc.
- Asegúrate de visualizar un punto fijo al momento de girar para evitar mareos. Al girar, mira a la dirección hacia donde te estás trasladando.
- Al girar, hay 2 energías que trabajan. La primera es la preparación para moverse de otra manera y la segunda es el abandono por un momento.
- Piensa en los pasos de traslación: ¿Qué es lo que te lleva al movimiento siguiente?

- Practica traslación hacia adelante y hacia atrás.
- Recuerda que cada paso pequeño tiene su valor.
- Siempre finaliza el movimiento.
- Haz que tus movimientos sean “voluptuosos” 😊

Keti: Muchas gracias Farida, ¿un comentario para terminar la nota?

Farida: Siempre recuerda que como bailarina eres la “personificación de la música”; es tu arte la que la personaliza, ya que estas “danzando la música”. Los nuevos elementos deben mezclarse con la estética y la música para personalizarla, y el principal elemento eres... TU.

Keti Sharif, 2015

Notas tomadas de Farida Fahmy, con referencias a los seminarios de Farida en “Estética en la Danza Egipcia”

Pagina web de Farida: www.faridafahmy.com

Pagina web de Keti Sharif: www.ketisharif.com

Con mas artículos sobre música y danza en Egipto

Celeste Acuña (Argentina)

*Profesora de Danzas Árabes Egresada de la Escuela de Danzas Árabes “Saida” (Bs.As, Argentina)

*Estudiante avanzada de la carrera Traductorado de Inglés (Rosario, Argentina)

*Contacto: E-mail: celes.06@gmail.com

Facebook: Cele Acuña