

ベリーダンサーのためのエジプト舞踊の美学について

Interview with Keti Sharif, Cairo January 2015

Article par Farida Fahmy©2015
www.faridafahmy.com

Original title: Farida Fahmy –on Egyptian Dance Aesthetics for Bellydancers

「すべてのステップには価値があるはずです…観客はそれを感じ、理解しています。」

ファリーダは、エジプトのダンスの美学が、芸術によく見られるエジプトの美意識とどのように結びついているかについて語ります。彼女は、エジプトのダンスが前世紀にどのように大きく進化し、現代社会でも今日も進化し続けていることに注目しています。このインタビューでは、エジプトのダンスの形式、構造、そして即興の重要な役割について深掘りします。エジプトのダンスとラクス シャルキに影響を与える最も重要な“動きの価値“について、ファリーダの視点をご覧ください。

Keti: エジプト舞踊の主な特徴は何ですか？

Farida: エジプトのダンスの美学は、芸術の中によく見られるエジプトの美意識と結びついています。エジプト舞踊は他の多くの伝統的なエジプトの芸術や生活全般と多くの特徴を共有しており、ダンスはエジプト文化の一部です。この踊りはエジプト人の気質を反映しています。主な特徴は即興演奏です。即興とは「その瞬間の状態」です。即興がエジプトのダンスを長続きさせたのです。もしエジプトのダンスの形式が静的であったなら、それらは今頃消滅していたでしょう。ダンスにおける即興は個人の自由であり、厳格なルールではなく柔軟性が必要です。

Keti: エジプト舞踊におけるこの即興の要素は、新たにダンスを芸術的に高めたのでしょうか？

Farida: はい、そう思います。民族学者は、エジプトのダンスを博物館の作品のような静的で定量化可能なものとして特定したいようです。しかし、文化、人々、そしてダンスを含む芸術は、望むままに進化できるはずです。エジプトのダンスは前世紀に大きく進化し、現代社会でも今日も進化し続けています。

Keti: レダ舞踊団はエジプシャンダンスをどう創造的に取り組んだ（表現した？）のでしょうか？

Farida: レダ舞踊団で上演された最初のグループダンスは、主にカイロ都心部（カイロ中心部のファティマ朝カイロ）とカイロに最も近い農村社会からインスピレーションを得たものでした。これは、ダンスで描かれるキャラクターがより都会的であることを意味していました。レダ舞踊団が進化（発展）していた当時、劇場デザインと衣装デザインは並行して行われていました。私たちは劇場ダンス（ショーダンス？）に多くの新しい革新を生み出し、またエジプト全土での現地調査を行って、先住民芸術にインスピレーションを得たダンスを生み出しました。私たちは、主要な動きを取り入れ、その特徴を損なうことなくその動きの優雅さを示す新しい芸術をデザインすることを目指しました。ショーでのミラーヤとムワシャハットは、レダ舞踊団の演劇的な革新でした。

Keti: ラクス・シャルキ、つまりはエジプトのベリーダンスは、エジプト先住民のダンスの特徴を引き継いでいますか？

Farida: 腰の揺らし方、ステップ動作、シミー、スウェイ（揺れる）、そして多くの口語的なジェスチャーなど、コアとなる動きとても似ています。先住民族の動きは、ベリーダンスのコアとなる動きの基本的な特徴と共通しています。なぜなら、これらのオリジナルのダンスがアーバンダンスの発展のきっかけとなったからです。ダンス自体は変化しましたが、多くの動きは時を経ても残されています。私たちがレダ舞踊団で披露したダンスなどの劇場ダンスは、先住民族のダンスにインスピレーションを得て、それを舞台に適応させたものです。舞台には、空間や観客との関係性など、まったく異なる芸術的な美学があるからです。ヨーロッパのオーケストラや音楽、バレエや舞台芸術もエジプトのラクス・シャルキを形作ってきました。

Keti: ラクス・シャルキ・ダンサーについて、そして彼女がエジプトのダンスの美学とどのように関わっているかについて詳しく説明していただけませんか？

Farida: エジプトには 2 種類の女性ダンスエンターテイナーがあります。上エジプトの農村社会のガワジーと都市部のベリーダンサーです。ガワジーの動きは完全に即興で行われ、下半身の動きが多く、生き生きとした雰囲気です。踊る素朴な動きの繰り返しが含まれます。ベリーダンサーはタフトバンドと一緒に踊り、音楽、特にタクシムに合わせて即興で踊ります。例えば、サークルエントランス、タフトバンドとの掛け合いや、意思疎通とフィードバック

を経て、タクシーム をフィーチャーします。時間とともに、ステージがより壮観になるにつれて、ベリーダンサーはショー中に 2、3 回衣装を着替え、そして、動く背景としてステージ上の後ろにダンサーのグループを率います。ダンサーや舞踊団も、より演劇的 (芸術的) な作品にするために振り付けを使用し始めました。

Keti: タクシームについて詳しく教えていただけますか？

Farida: タクシームとは「即興で演奏する」という意味です。ネイまたはカヌーン奏者は、音楽内でどのシーケンス (マカーム) が続くかを知っており、そこから即興演奏します。ウソム・クルスムはその才能を活かして即興で、微妙な感情的なニュアンスのあるフレーズを何度も繰り返し歌いました。そのたびに、そのフレーズはまったく新しい感覚を帯びていきました。たとえばカヌーン奏者などの即興演奏家になるには、優れたボキャブラリー (引き出し) が必要です。音楽家はボキャブラリーが豊富でなければ、即興演奏はできません。ダンスも同様です。音楽をよく知っていて、それを表現するための動きのボキャブラリーが豊富な場合にのみ、即興演奏を上手に表現することができます。

Keti: ダンスが常に即興で行われてきた文化において、振り付けはエジプトのダンス、特にベリーダンスにどのように活用されるのでしょうか？

Farida: ベリーダンサーがあまりにも多くのステップを用いると、混乱してしまいます。しかし、動きが少なすぎる場合も正しくありません。パフォーマーとしては、この 2 つの間の紙一重の境界線を見つける必要があります。動きと形は興味深いダンスの重要な部分であるため、振り付けは形を明確にするのに役立ちます。空間を横切る機関車のような動きは、ダンスにより良い次元を与えるため、舞台では特に重要です。振り付けと一連の連動した動きは、特にステージパフォーマンスでは、これまでとは異なるダイナミクスさと観客との関係が必要となるので、これらの品質を定義 (担保) できます。

Keti: 音楽の変化とともにエジプトのダンスも変化するとおっしゃっていましたが、もう少し詳しく教えていただけますか？

Farida: 50 年代、60 年代、70 年代、さらには 80 年代には、ダンサーたちは才能ある音楽家が演奏する非常に洗練された古典的なエジプトのオーケストラ曲に合わせて踊っていました。90 年代になると、音楽はより一般的なものになり、クラシック音楽はフランス・アラブ風の音楽に置き換えられました。それに比べて、今日のエジプトのポップミュージック

ックは素朴でださく、やや単調です。動きに豊かさと幅を与えるためには、良い音楽が必要です。現代音楽はダイナミックさを大きく失っていますが、たまに良い曲がリリースされることもあります。したがって、自分の心に響き、動きや感情を変えることができる音楽を見つけることが重要です。ダンスは音楽に依存するため、あなたのダンスは明らかに音楽の選択によって影響を受けます。自分自身に問いかけてください - あなたがダンスに使用している音楽のエネルギーは何ですか？それが呼び起こすエネルギーをあなたのダンスにインスピレーションを与えるために使用してください。

Keti: ベリーダンサーはエジプトのダンスの文化的ニュアンスをどのように理解できるのでしょうか？

Farida: エジプトの女性には強さがあり、それを常に表に出すわけではありませんが、常に持っています。それがダンスからも伝わってきます。エジプトの気質はダンスの重要な部分です。旅行、映画鑑賞、読書を通じてエジプト人の気質を学ぶことができます。ダンサーの中にはエジプトに行ってエジプト人と一緒に暮らす人もいますが、旅行ができない場合は、エジプト映画を見てその動きやダンスの解釈などを知ることができます。ナギーブ・マフフーズ、ユースフ・イドリース、アラー・アル アスワーニーなどの著者による翻訳本を読んでみてください、これらの著者の本は、エジプトの気質とその芸術への応用を理解するのに役立ちます。

Keti: 踊っているときの気分（気持ち）を教えてください？

Farida: ダンスをするときに最も重要なことは、自分自身が楽しむことです。世界の一部の地域では、ベリーダンスがオリンピックのようなものになりつつあり、どれだけ賢くなれるかが勝負となっています。テクニカルになったり、冷たく、厳しくなったり、計算高くなったりすることがダンスの本質ではありません。多くのダンサーがダンスの喜びを失っています。エロティックと優雅であることは紙一重であり、ダンサーとしてこれを認識しなければなりません。

Keti: 一般的に、ベリーダンスにおける重要な要素は何ですか？

Farida: 重要なことは、創造的な空間に入る瞬間を自分の身体で表現することです。エジプトの美学を取り入れながら、リラックスしたレスポンス性の高い動きを生み出す方法を以下に示します。

- ダンス中は体重移動が大切です。踊るときにはそれがしっかりと確立されていなければなりません。
- 完全なシフト = 体重をシフト（移動）し、（体重がかかって）重くなり、一方の側は必要なことを何でも自由に行うことができ、もう一方の側は十分に確立されます。（固定される？、重心をとれる？）
- 軽い体重移動 = 動作を完了するのに十分な量だけ移動します（例：移動ステップ）。
- 動作に合わせて膝が動きます。膝を曲げた状態でダンスを始めないでください。
- 強さ（長所？）は骨盤にあり、動きを通して重力が機能するようにします。
- 骨盤を自由にしましょう！ 骨盤がどこに行くかを決定します。
- 体重を移動するときは、腰を体の真下に保ちます。
- 姿勢とエネルギーを高めながらもリラックスした状態を保ちます。
- 膝を曲げたり、前かがみになったりしないでください。
- 体重を軸脚に乗せてください。
- 動作の移動に膝を使用しないでください。動作を進めるには、つま先を床に押し込みます（かかとで押します）。
- 腕の動きに注意してください。それらはあなたが行っている動きの美しさの延長です。
- 腕は動きを補います。使いすぎると動きがだらしく見えてしまいますので注意してください。
- 腕を大きく動かす場合 - 肘からではなく肩から動かしてください。肘が先行すると、動きが体に近づくことを覚えておいてください。
- 広い範囲の動きを維持するために両脚を揃えてください（脚を離すと可動範囲が狭まります）。

- バリエーションを使用する: 変化に合わせて速度と方向を変更し、ヒップサークルを内側に回転させたり、反対方向に移動させたりします。さまざまな組み合わせを試してください。 シングルス、ダブルスなど。
- めまいを避けるために、方向転換するときに必ずスポットを確認してください。 ターンのときは進行方向を見てください。
- ターンをするときは、2つのエネルギーが働いています。1つ目は別の動きに移る準備です、2つ目はほんの一瞬放棄（間のこと？）することです。
- トランジットステップについて考えてみましょう – あなたを別の動作に導くものは何ですか？
- 前進と後進の練習をします。
- あらゆる小さな一歩には価値があることを忘れないでください。
- 必ず移動を終了してください。
- 動きを「官能的」にする

Keti: ファリーダさん、ありがとう。そして最後に一言お願いします。

Farida: ダンサーとして、あなたは「音楽の化身」であることを常に忘れないでください。あなたが「音楽を踊る」とき、音楽を個性化するのはあなたの芸術性です。新しい要素を美学と音楽に溶け込ませてパーソナライズする必要があります。主要な要素は…あなたです。

<この記事について>

この記事は、より広範なダンス コミュニティ向けに公開されているリソースです。この記事の一部を参照する場合は、Farida Fahmy と彼女の Web サイト www.faridafahmy.com をクレジット（著作権者・提供者などの名前を記すこと）していただくか、office@faridafahmy.com までご連絡ください。

<翻訳>

Farida Fahmy の許可を得て、Izumi (<http://www.izumiorientaldance.com/profile>)が翻訳 (Translated by Izumi with permission from Farida Fahmy)

Article Farida Fahmy www.faridafahmy.com

Images Mahmoud Reda – personal archives

Design/web Keti Sharif www.ketisharif.com

For more articles, visit Farida's website or join her Facebook Fan page

<https://www.facebook.com/FaridaFahmy>