

Η Καίτη Σαρίφ παρουσιάζει

**Φαρίντα Φάχμη –
Αιγυπτιακή Αισθητική Χορού για τις Χορεύτριες του Μπέλι Ντάνς (Χορός της
Κοιλιάς)**

Συνέντευξη με την Καίτη Σαρίφ, Κάιρο Ιανουάριος 2015

**“Κάθε βήμα πρέπει να έχει την αξία του...το ακροατήριο το αισθάνεται και
παντιλαμβάνεται αυτό.” Φαρίντα Φάχμη**

Η Φαρίντα περιγράφει πώς η Αιγυπτιακή αισθητική του χορού δεσμεύεται από την Αιγυπτιακή αίσθηση της ομορφιάς – που συχνά βρίσκονται στις τέχνες. Κοιτάζει πώς ο Αιγυπτιακός χορός έχει εξελιχθεί σημαντικά τον τελευταίο αιώνα, και συνεχίζει να εξελίσσεται σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία.

Αυτή η συνέντευξη διερευνά τη φύση της Αιγυπτιακής μορφής χορού, τη δομή και το ζωτικό ρόλο του αυτοσχεδιασμού. Ανακαλύψτε την προοπτική της Φαρίντα σχετικά με αυτό που θεωρεί ότι μερικές από τις πιο σημαντικές αξίες της κίνησης που διαποτίζουν τον Αιγυπτιακό χορό και Ράκς Σάρκι. Κύριο άρθρο είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Καίτη: Τι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Αιγυπτιακού χορού;

Φαρίντα: Η Αιγυπτιακή αισθητική του χορού δεσμεύεται από την Αιγυπτιακή αίσθηση της ομορφιάς – που συχνά βρίσκονται στις τέχνες. Ο Αιγυπτιακός Χορός μοιράζεται πολλά κοινά χαρακτηριστικά με πολλές άλλες παραδοσιακές Αιγυπτιακές τέχνες και τη ζωή γενικά, ο χορός είναι ένα μέρος της Αιγυπτιακής κουλτούρας. Ο χορός αντικατοπτρίζει τον Αιγυπτιακό ταμπεραμέντο. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτοσχεδιασμός. Αυτοσχεδιασμός είναι η “κατάσταση της στιγμής”. Ο αυτοσχεδιασμός είναι αυτό που έδωσε μακροζωία

στον χορό; αν οι Αιγυπτιακές μορφές χορού ήταν στατικές θα είχαν πεθάνει μέχρι τώρα. Ο αυτοσχεδιασμός στο χορό είναι προσωπικός και χρειάζεται ευελιξία, όχι αυστηρούς κανόνες.

Καίτη: Έχει αυτο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού στον Αιγυπτιακό χορό οδηγήσει σε νέα είδη χορού;

Φαρίντα: Ναι. Οι εθνολόγοι φαίνεται να θέλουν να προσδιορίσουν τις Αιγυπτιακές τέχνες του χορού ως στατικές, ποσοτικές μορφές - όπως κομμάτια του μουσείου. Αλλά η πολιτισμοί, οι άνθρωποι και οι τέχνες τους, συμπεριλαμβανομένου του χορού, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξελιχθούν όπως επιθυμούν. Ο Αιγυπτιακός χορός έχει εξελιχθεί σημαντικά τον τελευταίο αιώνα, και συνεχίζει να εξελίσσεται σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία.

Καίτη: Πώς συνεργάστηκε δημιουργικά ο Θίασος Ρέντα με τον Αιγυπτιακό χορό;

Φαρίντα: Η πρώτη ομάδα των χορών από το Θίασο είχε εμπνευσθεί σε μεγάλο βαθμό από το κέντρο της πόλης του Καΐρου (Φατιμιδών του Καΐρου, η καρδιά του Καΐρου), και από τις αγροτικές κοινωνίες πιο κοντά στο Κάιρο. Αυτό σήμαινε ότι οι χαρακτήρες που απεικονίζονται στους χορούς είχαν πιο αστικό χαρακτήρα. Εκείνη την εποχή που ο Θίασος Ρέντα εξελισσόταν, η σκηνογραφία θεάτρου και η ενδυματολογία συνέβαιναν ταυτόχρονα - δημιουργήσαμε πολλές νέες καινοτομίες στον χορό του θεάτρου, καθώς και έρευνα πεδίου σε όλη την Αίγυπτο, που οδήγησε σε χορούς εμπνευσμένους από αυτόχθονες τέχνες. Εμείς αποσκοπήσαμε στο

σχεδιασμό νέων ειδών τέχνης να δείξουμε τις κύριες κινήσεις και να δείξουμε τη χάρη αυτών των κινήσεων, χωρίς να χάνουν τα χαρακτηριστικά τους. Χορεύοντας με την Μιλάγια στη σκηνή, και το Μουάσιαχατ ήταν θεατρικές καινοτομίες του Θίασου Ρέντα.

Καίτη: Το Ράκς Σάρκι, ή το Αιγυπτιακό Μπέλι Ντανς (χορός της κοιλιάς), περιέχει χαρακτηριστικά μετοχή με τους αυτόχθονες του Αιγυπτιακού χορού;

Φαρίντα: Οι βασικές κινήσεις είναι παρόμοιες για όλους - ταλάντωση των γοφών, ενίσχυμένες κινήσεις, η Σίμμη (Shimmy-κούνιμα), η ταλάντευση και η συχνά καθομιλουμένη χειρονομία. Οι αυτόχθονες κινήσεις μοιράζονται βασικά χαρακτηριστικά του πολλές κινήσεις πυρήνα Μπέλι Ντανς (χορός της κοιλιάς), διότι οι αρχικοί αυτοί οι χοροί ήταν η ώθηση για την ανάπτυξη των αστικών χορών, και έχουν πολλές κινήσεις που έχουν διατηρηθεί στο πέρασμα του χρόνου, ακόμη και αν ο ίδιος ο χορός έχει αλλάξει. Ο θεατρικός χορός, όπως ο χορός που εκτελέσαμε στο Θίασο Ρέντα, εμπνεύστηκε από το χορό των ιθαγενών, στη συνέχεια, προσαρμόστηκε για τη σκηνή - διότι το η σκηνή έχει μια εντελώς διαφορετική καλλιτεχνική αισθητική, συμπεριλαμβάνοντας την σχέση του χώρου και του κοινού. Η Ευρωπαϊκή ορχήστρα και μουσική, καθώς και το μπαλέτο και η θεατρική τέχνη, έχουν επίσης σχηματίσει το Αιγυπτιακό Ράκς Σάρκι.

Καίτη: Μπορείτε να εξηγήσετε περισσότερα για την χορεύτρια του Ράκς Σάρκι, και πώς εργάζεται με την Αιγυπτιακή αισθητική του χορού;

Φαρίντα: Στην Αίγυπτο υπάρχουν δύο τύποι γυναικών της διασκέδασης του χορού: Η Γκαουάζι της αγροτικής κοινωνίας στην Άνω Αίγυπτο, και Μπέλι Ντάνσερς (χορεύτριες της κοιλιάς), στην αστική κοινωνία. Οι κινήσεις της Γκαουάζι είναι εντελώς αυτοσχεδιασμένες και συμμετέχουν με κινήσεις του κατώτερου μέρους του σώματος και χόρεψαν επαναλαμβανόμενα γήινα σύνολα κινήσεων με μια ζωντανή αίσθηση. Οι Μπέλι Ντάνσερς (χορεύτριες της κοιλιάς) χορεύουν με τάχκτ ζώνες, και αυτοσχεδιάζουν με τη μουσική, ειδικά για το ταξίμι; πχ. κυκλική είσοδος, ήρθε σε επαφή με τάχκτ μπάντα, κατανοώντας κ'τροφοδοτώντας μεταξύ τους και στη συνέχεια να παρουσιάσουν το ταξίμι. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς η σκηνή έγινε κάτι παραπάνω από ένα θέαμα, οι Μπέλι Ντάνσερς (χορεύτριες της κοιλιάς) άρχισαν να αλλάζουν στολές 2-3 φορές κατά τη διάρκεια των

εμφανίσεων τους, και άρχισαν να ενσωματώνουν ομάδες χορευτών πίσω τους πάνω στη σκηνή ως ένα κινούμενο φόντο. Ο χορευτής και οι Θίασοι επίσης άρχισαν να χρησιμοποιούν χορογραφία, για να δημιουργήσουν μια πιο θεατρική σχεδία.

Καίτη: Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το Ταξίμι;

Φαρίντα: Ταξίμι σημαίνει “να αυτοσχεδιάζεις”. Οι παίκτες του νάι ή του κανόνι ξέρουν ποια ακολουθία (μακάμ) ακολουθεί στο πλαίσιο της μουσικής και αυτοσχεδιάζουν από εκεί. Η Ουμ Καλσούμ χρησιμοποίησε την ιδιοφυΐα της να αυτοσχεδιάσει, όταν τραγουδούσε και συχνά επαναλάμβανε φράσεις με λεπτές συγκινητικές αποχρώσεις. Κάθε φορά η φράση έπαιρνε μια εντελώς νέα αίσθηση. Χρειάζεσαι ένα καλό λεξιλόγιο για να είσαι ένας αυτοσχεδιαστής, για παράδειγμα ο παίκτης του κανόνι; Αν ο μουσικός δεν είχε πλούσιο λεξιλόγιο, δεν θα ήταν σε θέση να αυτοσχεδιάσει. Είναι το ίδιο για το χορό. Μπορείς να αυτοσχεδιάσεις καλά μόνο αν γνωρίζεις καλά τη μουσική, και έχεις ένα ευρύ λεξιλόγιο της κίνησης για να εκφραστείς.

Καίτη: Σε μια κουλτούρα όπου ο χορός ήταν πάντα αυτοσχέδιος, πώς δουλεύει (ταιριάζει) η χορογραφία με τον Αιγυπτιακό χορό – και ειδικότερα με το Μπέλι Ντανς (χορός της κοιλιάς);

Φαρίντα: Αν οι Μπέλι Ντάνσερς (χορεύτριες της κοιλιάς) χρησιμοποιούν πάρα πολλά βήματα, γίνεται σύγχυση; αλλά αν κινούνται πολύ λίγο, επίσης δεν είναι

σωστό; ως καλλιτέχνης θα πρέπει να βρείς τη λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο. Κίνηση και σχήματα αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος του ενδιαφέροντος χορού, ώστε η χορογραφία να μπορεί να βοηθήσει να αρθρώσει το σχήμα. Η κίνηση ατμομηχανής για να διασχίσει το χώρο, για να δώσει στο χορό καλύτερη διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη σκηνή. Χορογραφία και σύνολα που συνδέονται με τις κινήσεις μπορούν να καθορίσουν αυτές τις ποιότητες, ειδικά για εκτέλεση επί σκηνής, το οποίο απαιτεί μια διαφορετική σχέση δυναμικού και κοινού.

Καίτη: Αναφέρατε ότι ο Αιγυπτιακός χορός αλλάζει, καθώς η μουσική αλλάζει, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα;

Φαρίντα: Στη δεκαετία του 50, 60, 70 ή ακόμη και του 80 οι χορευτές χόρευαν με πολύ εξελιγμένα κλασικά Αιγυπτιακά ορχηστρικά κομμάτια, που παίχτηκαν από ταλαντούχους μουσικούς. Στη δεκαετία του 90 η μουσική έγινε πιο γενική και κλασικές συνθέσεις αντικαταστάθηκαν από το Γαλλο-Αραβικό στυλ μουσικής. Σε σύγκριση, η Αιγυπτιακή ποπ μουσική του σήμερα είναι αφελής, πρωτόγονη και κάπως επίπεδη. Χρειάζεσαι να προμηθεύσης καλή μουσική,

για να σου δώσει πλούτο και ευρύτητα για τη μετακίνηση σου. Η σύγχρονη μουσική έχει χάσει πολύ δυναμισμό, αν και που και που θα κυκλοφορήσει ένα καλό τραγούδι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρείς τη μουσική που αντιστοιχεί με σένα και επιτρέπει την αλλαγή σε κίνηση και συναίσθημα. Καθώς ο χορός εξαρτάται από τη μουσική, ο χορός σας προφανώς θα επηρεαστεί από τις μουσικές επιλογές σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας – ποιά είναι η ενέργεια της μουσικής που χρησιμοποιείτε για να χορέψετε? Χρησιμοποιήστε την ενέργεια που προκαλεί για να εμπνεύσει το χορό σας.

Καίτη: Πώς μπορούν οι Μπέλι Ντάνσερς (χορεύτριες της κοιλιάς) να κατανοήσουν την πολιτιστική χροιά του Αιγυπτιακού χορού;

Φαρίντα: Οι γυναίκες της Αιγύπτου έχουν δύναμη, και παρόλο που δεν το δείχνουν πάντα, είναι πάντα παρούσα. Αυτό βγαίνει μέσω του χορού. Η Αιγυπτιακή ιδιοσυγκρασία είναι ένα σημαντικό μέρος του χορού. Μπορείτε να μάθετε για την Αιγυπτιακή ιδιοσυγκρασία μέσω των ταξιδιών, εμπάθυσης, βλέποντας ταινίες ή διαβάζοντας. Μερικοί χορευτές πηγαίνουν στην Αίγυπτο, και ζουν ανάμεσά σε Αιγυπτίους - αλλά εάν το ταξίδι δεν αποτελεί επιλογή, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις Αιγυπτιακές ταινίες για το κίνημα, πώς ερμηνεύουν τον χορό, κλπ. Ανάγνωση μεταφρασμένων βιβλίων από συγγραφείς Ναγκίμπ Μαχφούζ, Γιουσούφ Ιδρίς, Αλά Αλ Ασουάνι, και τέτοιους άλλους συγγραφείς είναι επίσης

χρήσιμο για την κατανόηση της Αιγυπτιακής ιδιοσυγκρασίας και η την εφαρμογή της στις τέχνες.

Καίτη: Τι είναι αυτό που νιώθεις όταν χορεύεις;

Φαρίντα: Το πιο σημαντικό πράγμα όταν χορεύεις, είναι ότι απολαμβάνεις τον εαυτό σου. Σε μερικά μέρη του κόσμου, το Μπέλι Ντανς (χορός της κοιλιάς) γίνεται όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και όλα τα σχετικά με το πόσο έξυπνος μπορείς να είσαι. Με το να γίνεις τεχνικός, κρύος, σοβαρός και μετρημένος δεν σημαίνει ότι ο χορός είναι όλα αυτά τα σχετικά. Πολλοί χορευτές έχουν χάσει τη χαρά του χορού. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να είσαι ερωτικός η να είσαι χαριτωμένος - ως χορευτής θα πρέπει να το γνωρίζεις αυτό.

Καίτη: Σε γενικές γραμμές τι είναι μερικά σημαντικά στοιχεία για το Μπέλι Ντανς (χορός της κοιλιάς);

Φαρίντα: Το κύριο πράγμα είναι να εκφράσεις το σώμα σου στη στιγμή που θα προχωρήσεις προς το δημιουργικό χώρο. Παρακάτω είναι οι τρόποι που μπορείτε να εργαστείτε με την Αιγυπτιακή αισθητική και επίσης να ανταποκριθείς δημιουργώντας χαλαρή κίνηση:

- Η μετατόπιση του βάρους είναι σημαντική κατά τη διάρκεια του χορού: πρέπει να καθιερωθεί καλά όταν χορεύεις
- Βαριά πλήρη μετατόπιση = μετατόπιση του βάρους και γίνεται βαρύ και πλήρες, η μία πλευρά σου θα είναι ελεύθερη να κάνει ό, τι χρειάζεται, ενώ η άλλη πλευρά είναι καλά εδραιωμένη.
- Ελαφρά μετατόπιση του κέντρου βάρους = μετατόπιση ισα ισα να ολοκληρώσεις τις κινήσεις (πχ. περπατητά βήματα).
- Γόνατα κινούνται ανάλογα με την κίνηση: μην ξεκινάς το χορό σου με λυγισμένα τα γόνατα.
- Η δύναμη είναι στη λεκάνη, επέτρεψε τη βαρύτητα να λειτουργήσει μέσα από την κίνηση σας.
- Απελευθερώστε τη λεκάνη σας! Η λεκάνη σας αποφασίζει για το πού να πάτε.

- Κρατήστε τα ισχία κάτω από σας, καθώς μετατοπίζετε το βάρος σας.
- Κρατήστε τη στάση του σώματος και την ενέργειά σας ανεβασμένες, αλλά χαλαρές.
- Μην λυγίζετε τα γόνατά σας ή μην σκύβετε προς τα εμπρός.
- Κρατήστε το βάρος στο πόδι στήριξης.
- Μην χρησιμοποιείτε τα γόνατά σας για τη μετακίνησή της κίνησης – πιέστε τα δάχτυλα των ποδιών στο πάτωμα (σπρώξτε με τη φτέρνα), για να βοηθήσει την πορεία της κίνησης.
- Δώστε προσοχή σε ό, τι τα χέρια σας κάνουν; είναι μια επέκταση του ομορφιά των κινήσεων που κάνετε.
- Τα χέρια είναι κολακευτικά στην κίνηση: Μην τα χρησιμοποιείς πάρα πολύ, διαφορετικά η μετακίνηση σας θα φανεί ακατάστατη.
- Για σαρωτική κίνηση του χεριού – διασφαλής κίνηση προέρχεται από τον ώμο και όχι τον αγκώνα. Θυμηθείτε ότι, όταν οι αγκώνες καθοδηγούν, η κίνηση είναι πιο κοντά στο σώμα.
- Κρατήστε τα πόδια σας μαζί (κοντά) για να διατηρηθεί ένα ευρύ φάσμα της κίνησης (όταν τα πόδια είναι ανοιχτά θα μειώσει το εύρος κίνησης).
- Χρησιμοποιήστε παραλλαγή: αλλάξτε ταχύτητα και κατεύθυνση, για ποικιλία, κάντε κυκλικές κινήσεις του γοφού προς τα μέσα και προχωρήστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς βημάτων; μονά, διπλά, κλπ.
- Βεβαιωθείτε ότι κεντράρετε όταν στρίβετε, για να αποφευχθεί η ζάλη. Όταν στρίβετε, κοιτάξτε προς την κατεύθυνση που πηγαίνετε.
- Κατά την εκτέλεση στροφών, υπάρχουν 2 ενέργειες στο χώρο εργασίας. Η πρώτη είναι να ετοιμάζεσαι να προχωρήσεις σε μια άλλη κίνηση, η δεύτερη είναι η εγκατάλειψη για μια σύντομη στιγμή.
- Σκεφτείτε τα σημεία διέλευσης - τι είναι αυτό που θα σας μεταφέρει στην άλλη κίνηση;
- Κάνε πρακτική προχωρώντας προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
- Να θυμάστε ότι κάθε μικρό βήμα έχει την αξία του.

- Πάντα πρέπει να τελειώνετε την κίνηση.
- Κάντε τις κινήσεις σας "voluptuous"

Καίτη: Σας ευχαριστούμε Φαρίντα – κλείνοντας έχετε ένα επίλογο;

Φαρίντα: Να θυμάστε πάντα ότι ως χορευτής, είστε η "Προσωποποίηση της μουσικής" - είναι η τέχνη σας που θα προσαρμόσει τη μουσική, καθώς "χορεύετε τη μουσική". Νέα στοιχεία πρέπει να διεισδύουν στην αισθητική και τη μουσική για να το προσωποποιήσετε- το κύριο στοιχείο... είσαι ΕΣΥ.

**“Κάθε βήμα πρέπει να έχει την αξία του...
το κοινό το αισθάνεται και το κατανοεί αυτό.”**

Φαρίντα Φάχμη

Καίτη Σαρίφ, 2015 ©

Σημειώσεις απο την Φαρίντα Φάχμη, με αναφορές απο τα σεμινάρια της Φαρίντας με θέμα την Αισθητική των Αιγυπτιακών Χορών

Ιστοσελίδα της Φαρίντας: www.faridafahmy.com

Ιστοσελίδα της Καίτη Σαρίφς: www.ketisharif.com

Με περισσότερα άρθρα σχετικά με τους Αιγυπτιακούς χορούς και τη μουσική

Το DVD 'Φαρίντα' περιέχει ζωντανές συνεντεύξεις, είναι διαθέσιμο σε τιμή \$27

Άρθρο Φαρίντα Φάχμη 2015

Εικόνες Φαρίντα Φάχμη και Μαχμούντ Ρέντα

Σχεδιασμού pdf και ιστοσελίδας Καίτη Σαρίφ

www.ketisharif.com

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ζητήσουν γραπτή άδεια από το γραφείο της Φαρίντας για την αναπαραγωγή, παράθεση ή τη χρήση οποιωνδήποτε άρθρων. Email

office@faridafahmy.com

Η Ελληνική μετάφραση είναι γραμμένη από την Παναγιώτα Μπακή-Μοχιεντίν, με προσωπική άδεια από την αξιοσέβαστη Κυρία Φαρίντα Φάχη. Επίσης, αναγνώριση και ευγνωμοσύνη στην δασκάλα/συντάκτρια Κυρία Ευαγγελία Συμεωνίδου-Μπακή. 2015