

ΜΟΥΪΣΙΑΧΑΤ ΡΆΚΙΣΑ (Χορεύοντας Μουάσιαχατ)

Εμπνευσμένος χορός της Ανδαλουσίας που αναπτύχθηκε από τον Θιάσο Ρέντα

*Έρευνα Πεδίου Πάνω Στους Παραδοσιακούς Χορούς Της Αιγύπτου
Γραμμένο από την Φαρίντα Φάχμη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Με Αντικείμενο Εθνολογία
Χορού UCLA*

Μουάσιαχατ Ράκισα είναι μια σουίτα χορών που χορογραφήθηκαν από τον Μαχμούντ Ρέντα και παρουσιάστηκαν από τη Φαρίντα Φάχμη και απο μια ομάδα χορευτών από τον Θιάσο Ρέντα σε μια παραγωγή φτιαγμένη για την Αιγυπτιακή Τηλεόραση από τον Αλή Ρέντα.

Το Μουάσιαχατ είναι ο πληθυντικός του ονόματος Μουάσιαχ, μια ποιητική φόρμα που περιλαμβάνει μουσική και εκφώνηση. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο μουσικό είδος που ξεκίνησε στη Μουσουλμανική Ισπανία κατά τη διάρκεια του δέκατου αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα στροφικό ποίημα με επαναλαμβανόμενες στροφές τύπου-ρόντο όπως σε ένα μουσικό ρεφρέν. Το όνομα μουάσιαχ, έχει ειπωθεί, ότι έχει σχέση με το Γουίσια

(σαν κορδέλα) που οι γυναίκες φορούσαν στην Ανδαλουσία. Περιγράφεται ότι έχει στολιστεί με λεπτεπίλεπτα κατασκευασμένα κοσμήματα που είναι παρόμοια με την περίπλοκη μελωδία μουάσιαχ, ρυθμική και ποιητική δομή, καθώς και τις έννοιες που προκάλεσε στη χρήση των εικόνων. Οι στροφικοί στίχοι του μουάσιαχ εξέφρασαν άμεσα τις σκέψεις και τα συναισθήματα του ποιητή. Οι στίχοι μίλησαν για την αγάπη, τη χαρά και τη θλίψη. Η χρήση των εικόνων εμπλούτισαν αυτή την ποιητική μορφή.

Το 1492 σχεδόν μισό εκατομμύριο Άραβες εκδιώχθηκαν από την Ιβηρική Χερσόνησο. Μετανάστευσαν στη Βόρεια Αφρική, παίρνοντας μαζί τους την πολιτιστική τους παράδοση. Μουσικοί και τραγουδιστές μετέφεραν μαζί τους τη μουσική τους κληρονομιά, μουσικά όργανα, και διαφορετικά μουσικά είδη που περιλάμβαναν χιλιάδες μουάσιαχατ. Σήμερα, η κλασική μορφή της μουάσιαχ παραμένει δημοφιλής στο Μαρόκο, την Τυνησία και Αλγερία της Βορείου Αφρικής, καθώς και στη Συρία και το Λίβανο. Παρέμεινε επικρατής στην Αίγυπτο μέχρι τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα. Πριν από την έλευση της μουσικής σημειογραφίας, η μουσική παράδοση του μουάσιαχ μεταδόθηκε προφορικά από τη μια γενιά των τραγουδιστών στην άλλη. Ενώ πολλές από τις μουσικές παραδόσεις χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, ένα μεγάλο μέρος της γραπτής ποίησης παραμένει στα αρχεία της Ανδαλουσίας και σε μέρη του Αραβικού κόσμου. Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα πολλοί ιστορικοί της μουσικής και λάτρεις της Μουάσιαχατ, αφιέρωσαν πολλά χρόνια σκληρής συλλογικής εργασίας

συγκεντρώνοντας και τεκμηριώνοντας και σημειώνοντας ό, τι απέμεινε από αυτήν την μουσική παράδοση.

Το Μουάσιαχατ Του Ρέντα

Το 1979 ο Αλί Ρέντα προσκλήθηκε να περάσει μια μουσική βραδιά στο σπίτι του Χαμμάντα Μαντκούρ, ένας κύριος ο οποίος ήταν ένας ερασιτέχνης παίχτης του Ουτι, αλλά ο καλύτερος της Αιγύπτου. Εκεί άκουσε για πρώτη φορά τον ταλαντούχο Φουάντ Άμπντελ Μαγίντ που ήταν και αυτός ερασιτέχνης συνθέτης που έγραψε τους στίχους, συνέθεσε και τραγούδησε Μουάσιαχατ απλά για την αγάπη και την

χαρά του. (Υπήρχαν πολλές εξαιρετικές βραδιές, γεμάτες με μουσική και τραγούδι κατά τα έτη που ακολούθησαν στο μικρό μας σπίτι). Ο Αλί Ρέντα ήταν τόσο εντυπωσιασμένος και γρήγορα αποφάσισε να συνεργαστούν με τον Φουάντ Άμπντελ Μαγίντ και να αρχίσουν μια παραγωγή στην οποία ο Θίασος Ρέντα θα εκτελούσε τη μουσική του.

Η Μουσική Του Φουάντ Άμπντελ Μαγίντ

Ο Φουάντ Άμπντελ Μαγίντ τήρησε τη μορφή, τη δομή και το λυρικό ύφος της Ανδαλουσίας παράδοση. Οι στίχοι του, ενώ ήταν στην κλασική Αραβική γλώσσα ήταν απλοί, κομψοί και εκφραστικοί. Η μουσική του ήταν δελεαστική και οι ρυθμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν λιγότερο σύνθετοι από τη σύγχρονη κλασική μουσική Μουάσιαχατ παράδοση του Μαγκρέμπ και της Εγγύς Ανατολής. Το ρεπερτόριο του περιελάμβανε ένα μεγάλο αριθμό ποικίλων μουσικών κομματιών. Μετά την επιλογή οκτώ Μουάσιαχατ, ο Αλί Ρέντα ανέθεσε στον Άμπντελ

Χαλίμ Νούιρα, έναν διάσημο και καταξιωμένο συνθέτη και μαέστρο, να κανονίσει τα κομμάτια για μια πλήρη ορχήστρα. Στην ενορχήστρωση του, ο Νούιρα ανέμιξε τόσο τα Δυτικά όσο και τα Αιγυπτιακά μουσικά όργανα, καθιστώντας μια μοντέρνα και κομψή έκδοση που διατήρησε την ουσία και τα κληρονομημένα χαρακτηριστικά των κομματιών του Άμπντελ Μαγίντ. Κατά τη διαδικασία της μουσικής ρύθμισης εμένα και του Μαχμούντ Ρέντα μας δόθηκαν κασέτες της μουσικής για να ακούσουμε και που σίγουρα ήταν πηγή έμπνευσης και κινητήριος δύναμη.

Η Χορογραφία Του Μαχμούντ Ρέντα

Σε αντίθεση με το μουσικό συνθέτη και ενορχηστρωτή, ο Μαχμούντ Ρέντα δεν είχε σημείο αναφοράς ως χορογράφος. Ενώ έχει τεκμηριωθεί ότι υπήρχαν πολλές γυναίκες ποιήτριες, μουσικοί και χορευτές απολύτως καμία αναφορά δεν είναι διαθέσιμη ως το πώς χόρευαν. Ήταν η πρώτη φορά που η Μουάσιαχατ παρουσιάστηκε ποτέ ως θέαμα χορού. Σε αυτούς τους χορούς δεν περιορίστηκε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική αναφορά ή κάποια χορευτική παράδοση. Αυτό του έδωσε ένα ευρύτερο φάσμα της κίνησης και χορογραφικές δυνατότητες. Στις χορογραφίες του, ο Μαχμούντ Ρέντα επικαλείται την καλλιτεχνική φαντασία του και το πώς η μουσική τον ενέπνευσε, καθώς και την εμπειρία του και το πλούσιο ρεπερτόριο του λεξιλογίου κίνησης που είχε συσσωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια.

Η μουσική μορφή αυτού του είδους με ποικίλα ρυθμικά σχήματα και στροφική ποιότητα των συνοδευτικών στίχων επηρέασαν την επιλογή του κινήματος των συνδυασμών και των χωρικών σχεδίων. Του έδωσε μια νέα βάση για να εκφράσει τον εαυτό του ως χορογράφος. Οραματίστηκε με ποιο τρόπο οι χορευτές θα εκφράσουν καλύτερα τη μουσική που χορεύαν. Σε όλα τα έργα του, ο Μαχμούντ Ρέντα, ως καλλιτέχνης και πρωτεργάτης στον Αιγυπτιακό χορό, έμεινε πάντα προσκολλημένος στη αισθητική, την ιδιοσυγκρασία και τις πολιτισμικές νόρμες των λαών της Μέσης Ανατολής και ιδίως της Αιγύπτου. Εκείνος, όμως και πάλι, εφήυρε ένα νέο είδος χορού που περιλάμβανε την καλαισθησία, την κομψότητα και τις ρέουσες κινήσεις που ήταν μια νέα και καινοτόμος προσθήκη στο μεγάλο ρεπερτόριο του απλο είδη και στυλ.

Σχεδιάζοντας Κοστούμια Για Την Μουάσιαχατ

Τα σχέδια των κοστούμιών για αυτούς τους χορούς ήταν καινοτόμα, κοψίματα και σχέδια που ποτέ δεν είχαν ξαναδεί. Είχα μια αμυδρή υποψία για το πώς τα κοστούμια θα έπρεπε να μοιάσουν. Το Μουάσιαχατ είναι μια διαχρονική μουσική κληρονομιά, Ως εκ τούτου, δεν ανταποκρίνονται σε κάποια εποχή ή μιας συγκεκριμένης περιφέρειας, και έτσι επιτρέπεται μια μεγαλύτερη ελευθερία στη διαδικασία σχεδιασμού. Ακούγοντας τη μουσική, ενώ σκιαγραφώντας ήταν πολύ ενθαρρυντική διαδικασία. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ήταν ότι οι πρόβες του χορού λάμβαναν χώρα ταυτόχρονα με τη διαδικασία σχεδιασμού. Εξασκώντας τις κινήσεις και τα βήματα, ενώ οι χορογραφίες ήταν σε εξέλιξη, με βοήθησε να οραματιστώ το σχέδιο που θα ταιριάζει καλύτερα στη διάθεση του κάθε Μουάσιαχατ. Το κόψιμο και το περίγραμμα του κάθε σχεδιασμού ενίσχυε

περαιτέρω τις κινήσεις. Τα σχέδια που περιλάμβαναν το σαραουίλ ενικό σιρουάλ (ογκώδη παντελόνια), γιλέκα, 'αμπάγιατ ενικού' αμπάγια (χυτές μάξι ρόμπες) και διάφορα κομμάτια της κεφαλής και του ισχίου ζώνες. Τα χρώματα ήταν είτε σε αντίθεση ή σε αρμονικές αποχρώσεις. Παστέλ χρώματα επιλέχθηκαν σε ορισμένα σχέδια και έντονα χρώματα σε άλλες, ανάλογα με τη διάθεση της μουσικής και του χορού. Ένα μάτι για το συνολικό ισοζύγιο ήταν πάντα σημαντικό.

Ο συνδυασμός της μουσικής με τα κοστούμια και τη χορογραφία επέφερε ακόμη μία νέα και φρέσκια παρουσίαση. Η αναμετάδοση στην Αιγυπτιακή τηλεόραση συνάντησε μεγάλη επιτυχία από το κοινό στην Αίγυπτο και τον Αραβικό κόσμο και μεταδόθηκε επανειλημμένα για πολλά χρόνια. Μερικά από τα κομμάτια του χορού αργότερα παρουσιάστηκαν στη σκηνή και έγιναν μέρος του διαρκώς αυξανόμενου ρεπερτόριου.

Άρθρο Φαρίντα Φάχμη 2010

Εικόνες 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. Εμαιλ office@faridafahmy.com

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

Costume Designs for
Al-Muwashahat
Dresses & Two Piece

Περισσότερες διαδικτυακές πληροφορίες για το Μουάσιαχατ:

Σχέδια Στολών σε ψηφιακά βιβλία

Μουάσιαχατ φορεσιές (2 βιβλία) διαθέσιμες στα ψηφιακά βιβλία της Φαρίντας. \$10 για ένα βιβλίο με τα προσωπικά σχέδια της Φαρίντας, μερικά απο τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο Θίασο του Ρέντα επί σκηνής. Επίσης μοντέρνα σχέδια Μουάσιαχατ διατίθενται στο Καλλιτεχνικό Ψηφιακό Βιβλίο που

περιέχει Βίντατζ Στολές.

Costume Designs for
Al-Muwashahat
Pantaloons & Kaftans

DVD:

Η εκπομπή του 2014 αφιερωμένη στη Φαρίντα περιέχει την παράσταση Μουάσιαχατ, και το ντοκιμαντέρ dvd της Φαρίντας δείχνει τον χορό της για τις τηλεοπτικές σειρές του Αλί Ρέντα. Και τα δύο dvds είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Καίτη Σαρίφ.

Βιβλιογραφία

al-Faruqi, Lois Ibsen 1983 "The Andalusian Tradition" in The Genius of Arab Civilization: Sources of the Renaissance.
(Cambridge, MA: MIT press)

Racy, Ali Jihad 1983 "Music," in The Genius of Arab Civilization: Sources of the Renaissance.
(Cambridge, MA: MIT press)

Al-Helou, Selim 1965 "Al -Muwashahat Al-Andaloussia: Origin & Evolution
(Librarie Al-hayat Beyrouth)