L'impatto artistico della Reda Troupe di Farida Fahmy, Tradotto da Katia Zero

Articolo #3 di 8

Estetica, Ispirazioni e Adattamenti di Mahmoud Reda

Mahmoud Reda, come coreografo innovativo, ha sempre dichiarato che tutto il suo lavoro è stato ispirato da quello che vedeva attorno a sè. Lui e il suo co-fondatore, erano profondamente immersi nel loro patrimonio culturale, comprendendo le tradizioni, i codici morali, ed estetici dei contadini e delle donne egiziane. La sua prima esperienza come ginnasta e danzatore, gli ha permesso di riconoscere le basi e le componenti trovate nei movimenti e nel linguaggio del corpo degli egiziani. La sua esperienza nel movimento, la conoscenza della storia, delle usanze e delle credenze e della danza, ha dato una profonda capacità di percepire e discernere ognuno di questi aspetti. Il suo giudizio estetico gli ha permesso di creare un genere di danza che abbracciava molti stili, tutti culturalmente ed esteticamente pertinenti al popolo egiziano.

Ispirazioni

Nel suo libro"In the Temple of Dance", Mahmoud Reda scrive che per gli artisti il problema non era la mancanza di idee, ma quello di prendere ciò che era di proprio gusto, sentirlo profondamente e tradurlo con i propri mezzi. Sostiene che i concetti di una danza devono svilupparsi ed evolversi con le ore spese conversando e discutendo con i co-fondatori o con i membri della troupe. Alcune idee sono nate da improvvise ispirazioni, risultato dell'interazione diretta tra tutti i componenti della compagnia.

Adattamento

Quando Mahmoud Reda coreografava le sue danze, egli presentava la propria visione dei movimenti eseguiti dagli egiziani. Le sue coreografie restano ancora oggi personali interpretazioni degli ingredienti essenziali della danza e delle attività quotidiane, tra cui le posture, il trasporto e la gestualità delle donne e degli uomini. Nell'adattare i movimenti per il palco, ha prestato una particolare attenzione a come gli egiziani utilizzano la loro energia e la forma dei movimenti. Nell'introduzione di nuovi movimenti, si è battuto su cosa era culturalmente abbastanza rilevante da permettergli di lavorarci sopra.

L'enfasi di Mahmoud Reda su alcuni movimenti, gli ha permesso di evidenziare la forza e la mascolinità nel danzatore maschio e la femminilità nella danzatrice donna, preservando la loro integrità.

Modi di Interpretazione

Il repertorio della Reda Troupe mostra che il lavoro di Mahmoud Reda si può dividere in tre modalità non consequenziali tra di loro ma che, al contrario, possono sovrapporsi e coesistere, senza perciò essere categorizzate in ordine cronologico. Ci sono tuttavia momenti in cui una delle modalità è predominante e altri casi in cui, elementi tipici di più di una modalità sono presenti nella stessa danza. Date le diverse caratteristiche di ogni modalità, le suddividerei in: drammatizzazione, immaginario e folklore. Nei seguenti articoli tratterò la modalità della drammatizzazione e del folklore.

Drammatizzazione

Le fonti per le coreografie presenti nei suoi primi repertori, derivano dalle condizioni che lo hanno influenzato nella sua giovinezza. Sono frutto delle sue impressioni sugli usi, costumi e tradizioni della società in cui è cresciuto. Scelse di rappresentare nella danza, elementi tipici e identificabili nelle figure egiziane che vivevano nelle aree in cui crebbe. Queste figure erano ridicolizzate negli spettacoli o nei film ma non erano mai state interpretate attraverso il linguaggio della danza. Raccolse le caratteristiche fisiche di questi personaggi, il loro linguaggio del corpo, i modi e i movimenti stravaganti. Tradusse in movimento danzato le loro azioni tipiche. Introdusse in queste danze figure identificabili e familiari al popolo egiziano. Personaggi come il venditore di liquirizia, il poliziotto, il villano del villaggio, il sindaco del villaggio e altri, vennero rappresentati sul palco sotto forma di danza.

Più tardi, elementi come canti popolari, favole, personaggi mitologici e eventi nazionalistici, nonché dalle sue ricerche sul campo in molte parti dell'Egitto, divennero le sue fonti di ispirazione.
