

L'impatto artistico della Reda Troupe

Farida Fahmy

Articolo 8 di 8

Il metodo d'insegnamento di Mahmoud Reda

E' risaputo che molte nazioni nel mondo hanno le proprie tradizioni consolidate di danza teatrale. in Occidente e negli Stati Uniti, ad esempio, ci sono stati per decenni differenti generi di danza teatrale tradizionale. Ad esempio, quando una certa compagnia di danza o un nuovo show di Broadway annunciano il bisogno di danzatori, centinaia di danzatori già ben preparati e talentuosi faranno domanda con la speranza di riuscire ad avere la possibilità di essere parte di queste famose compagnie di danza o musical. Dopo lunghe ore di estenuanti audizioni solo pochi, alla fine, vengono scelti.

Com'è stata diversa la nostra esperienza. L'idea di formare un gruppo di danza per il teatro era un concetto completamente nuovo. In principio i nostri primi membri non era danzatori professionisti. Possedevano, tuttavia, un certo livello di coordinazione del

movimento. Alcuni avevano praticato diversi sport e altri avevano preso parte a varie di scene di danza nei film Egiziani. La maggior parte dei membri erano studenti della scuola superiore, dell'università o del college per le scienze motorie. Tutti loro proiettavano sul pubblico Egiziano la verve dell'energia giovanile e uno spirito gioioso. Questo venne recepito (dal pubblico n.d.t.) con un caloroso apprezzamento.

Con l'aumento della popolarità della Reda Troupe, il numero di giovani donne e uomini che si unirono alla Troupe aumentò. Il repertorio di danze crebbe e un nuovo e unico linguaggio danzato stava emergendo. Le coreografie di Mahmoud Reda mostravano un genere che abbracciava molti stili e si andava accumulando un vocabolario di movimenti.

Entro il 1964 Mahmoud Reda aveva sviluppato un metodo di insegnamento unico. Il programma che impiegò permise di velocizzare il processo di preparazione e sviluppo delle abilità dei suoi danzatori nel nostro stile unico. Questo metodo d'insegnamento si prefiggeva di aumentare le competenze dei membri stabili della Troupe e preparare fisicamente i nuovi arrivati prima che venissero insegnate loro le coreografie del repertorio.

Le lezioni erano divise in principianti e avanzati sia per le donne che per gli uomini. Tutte le classi aderivano allo stesso metodo di insegnamento. Tuttavia, i principianti erano introdotti al processo di movimento con combinazioni di danza più semplici e meno sofisticate. I futuri membri dovevano essere disciplinati fisicamente e preparati nei diversi stili della Reda Troupe (le donne Egiziane, deliziosamente, tendono ad avere un approccio libero, individualista e sciolto quando danzano). La formazione era diretta a modellare e pulire i movimenti dei danzatori mentre imparavano la Tecnica Reda. Se un danzatore mostrava del potenziale veniva promosso alla classe più avanzata.

Esempio di una lezione avanzata

Tutti i movimenti venivano segmentati, codificati e tutti le possibili variazioni venivano estratte e sviluppate in esercizi di riscaldamento e varie routine. Anche se gli esercizi per gli uomini e le donne erano molto diversi per i movimenti in essi contenuti, seguivano lo stesso procedimento e schemi ritmici.

Le lezioni erano sempre accompagnate dalla **tabla** (**percussione**). I ritmi: 8/8 **Tawil**, 8/4 **Maqsum**, 8/4 **Masmudi**, 5/8 **Khamsa 'ala Thamaniyah (cinque ottavi)**, 6/8 **Sittah 'ala Thamaniyah (sei ottavi)**, 7/8

Sab'ah 'ala Thamaniyah (sette ottavi), 9/8 Tis'ah 'ala Thamaniyah (nove ottavi), 10/8 Sama'l Thaqil (Sama'l pesante o grave). Gli esercizi venivano eseguiti o su un singolo ritmo ripetuto o su una successione di più schemi ritmici. I tempi usati sono lento, moderato e veloce.

Caratteristiche di movimento: La postura e il portamento predominante per le donne è: Eretta neutrale - cioè eretta ma rilassata. Le parti più articolate del corpo sono legate e sostenute. La postura e il portamento predominante per gli uomini è: eretto e leggermente rigido. Le parti più articolate del corpo sono, di nuovo, legate e sostenute, spesso sono definite aggraziate ma, grazie al portamento rigido, anche maschiline. Tutti gli esercizi contenevano gli elementi caratteristici del nostro nuovo stile di danza.

Riscaldamento e routine di allenamento per danzatrici.

1) Movimenti delle braccia per le donne: Un'attenzione speciale fu rivolta ai movimenti di braccia tipici dei diversi stili del nostro genere di danza teatrale, l'estensione vicina, media e lontana furono identificate e poi usate nel riscaldamento, prima ferme sul posto, poi in relazione con i diversi movimenti del corpo, che venivano fissati e sviluppati in esercizi. Con la progressione delle danzatrici nello spazio nuove modalità di ondulazione e oscillazione delle braccia venivano sviluppate.

2) Movimenti del torso e delle anche: includevano, slittamenti, basculamenti e oscillazioni del bacino, come anche ondulazioni sui piani verticale e orizzontale. Tutti i movimenti venivano frammentati e le variazioni venivano definite e incluse in esercizi, singolarmente o in sequenza con altri movimenti. La differenza tra oscillazione e spinta venne definita, poi vennero annotate le direzioni in cui potevano svilupparsi (orizzontale, verticale, o circolare). Fu anche stabilita la distribuzione del peso e come si spostava durante l'esecuzione di diversi movimenti. Questo approccio metodico al movimento aiutò a rifinire la modalità di esecuzione.

Esempio di movimenti tipici che sono stati Rifiniti e Sviluppati:

Oscillazione pelviche che sono state differenziate, segmentate e codificate.

Ciò che l'Occidente chiama "shimmy di bacino" è un esempio di uno degli schemi di movimento che sono stati identificati e frammentati in parti, e ogni parte isolata. In questo modo è stato determinato il modo

in cui ogni parte del movimento è eseguita e cosa innesca al movimento.

A) C'era lo stile rurale (dello shimmy n.d.t.), che era eseguito con entrambe le ginocchia leggermente piegate. In questo stile di shimmy il bacino inizia il movimento con una oscillazione lato-lato e un leggero dondolio, mentre i glutei restano rilassati, reagendo all'azione del bacino.

B) Un'altro stile di shimmy che veniva insegnato a lezione aveva una postura del corpo eretta, con le ginocchia rilassate. In questo caso sono le ginocchia che iniziano il movimento. Ogni ginocchio viene leggermente piegato in avanti e poi riportato alla posizione normale, alternando il movimento delle ginocchia alla stessa cadenza, questo crea una leggera oscillazione avanti-indietro. Il bacino resta neutrale reagendo al movimento delle ginocchia. Il tempo usato era lento per poi progredire al medio e al veloce.

C) Un'altro esempio di oscillazione pelvica è specifico della Haggalah (il nome si riferisce ad una danzatrice professionista, ad un evento di danza, ma non al movimento). L'oscillazione del bacino è sul piano verticale. Il conteggio e la meccanica del movimento fu segmentata stabilendo una tecnica di insegnamento per questo movimento. Il movimento veniva insegnato attraverso la pratica in tempo lento e moderato. Un'attenzione particolare venne posta sulle diverse qualità di spostamento del peso.

4) L'introduzione dei giri:

Le classi per principianti affrontavano l'insegnamento della tecnica corretta e i fondamentali per eseguire tipi di giri quali: giri nello spazio, giri su se stessi, pirouettes etc. Nelle classi avanzate, tutti i tipi di giri venivano legati con diversi movimenti del corpo sia statici che in spostamento nello spazio. Molti dei giri mantenevano la qualità e lo stile del nostro tipo di danza. Vennero poi modellati e integrati nel vocabolario di movimento sempre in espansione.

5) Passi di transizione e locomozione:

Le classi più avanzate includevano combinazioni di movimento ricorrenti, che includevano sia movimenti sequenziali che simultanei del corpo. Queste combinazioni venivano eseguite attraversando lo spazio in diverse direzioni, avanti, indietro, o lateralmente. Venivano eseguite su tempi moderati e veloci. Il loro scopo era introdurre ai danzatori le dinamiche di certi movimenti che si trovano nei vari stili di questo genere. L'ordine dei movimenti e l'introduzione di nuovi movimenti cambiava sempre durante le lezioni. Questo per tenere

sempre i danzatori vigili e velocizzare le loro capacità di apprendimento.

6) Introduzione del Releve:

L'uso del releve venne introdotto per molti movimenti. Ad esempio i movimenti che assomigliavano ad arabesque in bassa estensione, la maggior parte dei giri e durante l'esecuzione di movimenti di bacino verticali. L'uso del releve ha prodotto una qualità verticale e una nuova dinamica per molti movimenti.

Riscaldamento e routine di allenamento per danzatori.

Tutti i processi di movimento mantenevano lo stile di danza di Reda.

1) Il riscaldamento iniziava con movimenti sul posto, come piegamenti delle ginocchia a vari livelli, flessione ed estensione di ginocchia e caviglie. Erano inclusi anche sollevamenti delle ginocchia a vari angoli rispetto al corpo, sia sequenzialmente che simultaneamente, e movimenti a gambe divaricate quali cambi peso lato-lato e avanti indietro. Il tempo usato era prima lento poi medio.

2) I passi di transizione e locomozione, quali passi scivolati (glissè n.d.t.), incroci, e progressioni avanti e indietro venivano incluse. Saltelli, balzi e salti; pirouettes, giri; giri nello spazio e in aria terminanti in diversi tipi di posizioni in ginocchio e accovacciati.

Queste lezioni non si limitavano a insegnare e allenare i danzatori, ma formavano e guidavano i danzatori e le danzatrici anche nelle discipline e regole del palcoscenico. All'inizio degli anni settanta la Reda Troupe aveva formato una generazione di danzatori e danzatrici diligenti e competenti con la piena padronanza delle loro abilità.

Nota Finale: La tristezza nel mio cuore per il deterioramento dell' eredità di Mahmoud Reda

Con una nota triste, frustrata e scoraggiata, devo segnalare che Mahmoud Reda aveva immaginato i suoi successori avrebbero continuato la sua tradizione d'insegnamento. Tuttavia dal 1990 la Troupe Reda è stata lasciata nelle mani di supervisori privi di discernimento, compromettendo così la creatività, la disciplina artistica e l'integrità che Mahmoud ha lavorato così duramente per sviluppare. Non sono stati capaci di portare la stessa energia e

dedizione nella troupe di Mahmoud, da lui. così scrupolosamente concepita e ben costruita. Di conseguenza nelle mani di questi "supervisor" il metodo di allenamento dinamico, assieme ad altri aspetti (del metodo di Reda n.d.t.) si sono deteriorati con il passare degli anni.

Oggi, personalmente sento che le coreografie della troupe moderna siano diventate in qualche modo approssimative se paragonate agli alti ideali a cui la troupe originale ambiva. Danze che comprendevano grandi numeri di danzatori preparati, adesso sono eseguite da un piccolo numero di danzatori di livelli molto diversi. L'orchestra, che una volta era formata da ottanta tra i migliori musicisti in Egitto, adesso è ridotta e scialba. I costumi hanno perso l'abile maestria di cui andavamo così fieri, i colori e i design sono diventati, a parer mio abbastanza sgradevoli. Anche le esibizioni sono diventate apatiche e sembrano aver perso la loro freschezza giovanile e la gioia che la nostra troupe provava ad ogni spettacolo, Mi sembra che la visione artistica in cui noi abbiamo riversato le nostre vite sia stata dissipata. Che peccato.