

Umetnički uticaj Reda trupe

Farida Fahmy

Članak #8 od 8

Metod nastave Mahmuda Rede

Poznato je da mnoge zemlje sveta imaju svoje zvanične pozorišne plesne tradicije. Na primer, na Zapadu i u Sjedinjenim Američkim Državama već decenijama postoje različiti žanrovi pozorišnih plesova. Ako, na primer, određeni plesni ansambl ili novi Brodvejski šou raspíše konkurs za plesače, mnogi talentovani i pripremljeni plesači bi se odmah prijavili u nadi da će dobiti mogućnost da budu deo tako poznatog plesnog ansambla ili mjuzikla. Posle duge i mukotrpne audicije, samo nekolicina je izabrana da učestvuje dugoročno.

Koliko je drugačije bilo naše iskustvo! Ideja o formiranju plesne pozorišne trupe je bila potpuno nov koncept. Na početku, naši prvi članovi nisu bili profesionalni plesači. Međutim, oni su imali određenu količinu koordinacije. Neki su se bavili različitim sportovima dok su drugi učestvovali u raznoraznim plesnim scenama u egipatskim filmovima.

Većina članova su bili srednjočkolci, univerzitetski studenti ili studenti na koledžima. Oni su projektovali mladalačku energiju i veseo duh na egipatsku publiku. Ovo je za uzvrat bilo prihvaćeno sa zahvalnošću.

Kako se popularnost Reda trupe povećavala, broj mladića i devojaka koji su se pridružili trupi se povećao. Repertoar plesova je rastao dok se nov i jedinstven plesni idiom rađao. Koreografije Mahmuda Rede su predstavile žanr koji je objedinio mnoge stilove i rečnik srodnih pokreta se gomilao.

Do 1964 Mahmud Reda je razvio jedinstven metod predavanja. Plan nastave, koji je razvio, je pomogao da se ubrza proces pripremanja i predstavljanja plesnih veština plesača u našem stilu. Ovaj metod nastave je imao ulogu da poveća sposobnost izvođača i da fizički pripremi nove plesače pre nego što počnu da uče plesove iz repertoara.

Časovi su bili podeljeni na početni i napredni nivo za žene i muškarce. Svi časovi su se pridržavali istog procesa predavanja. Početnici su ulazili lagano u proces kretanja sa jednostavnijim i manje sofisticiranim plesnim kombinacijama. Potencijalni članovi su morali da budu fizički disciplinovani i vešti u raznim stilovima Reda trupe (Egipćanke, na šarmantan način, su sklone da imaju slobodan, individualni i neobuzdan talenat kada plešu). Trening je imao za cilj da oblikuje i dotera plesače dok uče Reda tehniku. Ako bi plesač ili plesačica pokazali potencijal, bili bi prebačeni na viši nivo.

Primer časa naprednog nivoa

Svi pokreti i koraci su bili segmentirani, šifrovani i sve moguće varijacije su bile predstavljene i pretvorene u vežbe zagrevanja i različite rutine. Vežbe za muškarce i žene su se jako razlikovale u pokretima, ali su pratile isti format i ritmičke šablone. Časovi su uvek bili praćeni zvukovima **bubnja (tablah** na arapskom). Ritmovi su bili (svi nazivi su na arapskom): 8/8 **Tawil**, 8/4 **Maasum**, 8/4 **Masmudi**, 5/8 **Khamsa 'ala Thamaniyah**, 6/8 **Sittah 'ala Thamaniyah**, 7/8 **Sab'ah 'ala Thamaniyah**, 9/8 **Tis'ah 'ala Thamaniyah**, 10/8 **Sama'l Thaqil**. Pokreti su se važbali uz jedan isti ritam ili uz kombinaciju nekoliko ritmova. Tempo je mogao biti lagan, umeren ili brz.

Karakteristike pokreta: Uglavnom je držanje žena neutralno uzdignuto – usparvno ali opušteno. Pokreti najekspresivnijih delova tela su ograničeni. Pretežno držanje muškaraca je uspravno i pomalo rigidno. Ponovo, pokreti najekspresivnijih delova tela su ograničeni, što daje graciozan utisak a sa rigidnim držanjem, takođe i muževnost. Sve vežbe su sadržale pokrete iz naših plesova.

Zagrevanje i plesna rutina za plesačice

1) **Pokreti ruku za žene:** Posebna pažnja je data tipičnim pokretima ruku u različitim stilovima našeg pozoričnog žanra. Blizak, srednji i daleki domašaj su bili identifikovani i upotrebljavani u zagreivanju, prvo u stojećim pozicijama, a potom se njihov odnos prema različitim pokretima tela razvijao u vežbe. Kako su plesačice napredovale, novi načini lelujanja i talasanja ruku su bili razvijani.

2) **Torzo i pokreti kukova:** su uključivali pomeranje karlice, rotacije i nagibanje u stranu kao i lelujanje horizontalno i vertikalno. Svi pokreti su bili segmentirani i varijacije su bile definisane a potom uključene u vežbe nezavisno ili u sekvenci sa ostalim pokretima. Razlike između zamaha i potiska su bile definisane a onda su pravci bili zabeleženi (horizontalno, vertikalno ili kružno). Takođe je uspostavljen način podele težine i kako se ona prebacivala tokom pokreta. Ovaj pristup pokretima je pomogao u njihovom prečišćavanju tokom izvođenja.

Primeri tipičnih pokreta koji su bili prečišćeni i razvijeni

Karlične oscilacije koje su bile razvrstane, segmentirane i šifrovane

Ono što se na Zapadu naziva "šimi kukovima" je primer pokreta koji je bio identifikovan i podeljen na delove, a onda je svaki bio izolovan. Ovako je način na koji je svaki pokret izveden i ono što je izazvalo njegovo kretanje, bio odlučan.

A) Ruralni stil je bio izvođen dok su oba kolena blago savijena. U ovom „šimi“ stilu karlica započinje pokret u oscilacijama sa jedne na drugu stranu sa blagim zamahom, dok zadnjica ostaje opuštена i samo reaguje na pokrete karlice.

B) Još jedan stil "šimija" se izvodio dok je telo bilo u uspravnoj poziciji a kolena opuštена. Kolena iniciraju pokret. Svako koleno je blago povijeno ka napred a onda dovedeno u početni položaj smenjujući se sa drugim kolenom u istom tempu, kreirajući oscilacije napred-nazad. Karlica ostaje neutralna i samo reaguje na pokrete kolena. Tempo je na početku spor, pa srednji i nakon toga brz.

C) Još jedan primer karličnih oscilacija je specifičan za Haggalah-u (ime profesionalne plesačice i plesnog događaja, ali ne i ime pokreta). Oscilacije karlice su vertikalne. Brojanje i mehanika pokreta su bili segmentirani i tehnika nastave je bila uspostavljena. Pokret se učio kroz treniranje u sporom i umerenom tempu. Posebna pažnja je bila posvećena različitim načinima prebacivanja težine tokom pokreta.

4) Uvod u okrete

Časovi za početnice su prenosili pravilnu tehniku i osnove različitih okreta, kao što su okreti tokom "putujućih" pokreta (tokom pomeranja), rotacija oko sopstvene ose, brzih okreta itd. Tokom časova naprednog nivoa, sve vrste okreta su bile uparene sa različitim pokretima tela u stojećem položaju ili u pokretu. Mnogi okreti su zadržali i projektovani kvalitet i stil našeg plesa. Oni su bili oblikovani i uvedeni u rastući program naših pokreta.

5) Tranzicije i putujući pokreti

Kombinacije pokreta za časove naprednog nivoa su uključivale sekvence ili simultane pokrete tela. Ove kombinacije su se izvodile tokom kretanja kroz prostor, napred, nazad ili u stranu. Kombinacije su bile izvođene u sporom ili brzom tempu. Cilj ovih kombinacija je bio da plesačicama dinamiku određenih pokreta koju se mogli naći u različitim stilovima u žanru. Redosled pokreta se menjao tokom časa i uvođene su nove varijacije. Ovaj pristup je držao pažnju plesačica i ubrzavalo njihovo učenje.

6) Uvođenje releve-a

Releve je bio uveden u mnoge pokrete. Na primer, pokreti koji su podsećali na nisku arabesku, većina okreta ili tokom izvođenja vertikalnih pokreta kukovima. Upotreba releve-a je proizvela vertikalni kvalitet i stvorila novu dinamiku pokreta.

Zagrevanje i plesna rutina za plesače

Svi pokreti su zadržali karakteristike Reda plesnog stila.

1) Zagrevanje je počinjalo sa pokretima u stajaćem položaju kao što su savijanje kolena, istazanje i savijanje kolena i članaka. Podizanje kolena do određenog nivoa su takođe bila deo zagrevanja, kao sekvence ili simultano sa različitim pokretima, kao što su pomeranje sa strane na stranu levo-desno kao i napred-nazad prebacivanja težine. Tempo je bio spor a nakon toga umeren.

2) Tranzicije i putujući pokreti, kao što su klizajući koraci i pokreti napred-nazad su bili uključeni. Poskoci, skokovi i preskoci, rotacije oko sopstvene ose i brzi okreti, putujući pokreti i okreti su se završavali različitim vrstama klečećih i čučućih pozicija.

Završna napomena: Tuga u mom srcu zbog pogoršanja stanja u kom se nalazi nasleđe Mahmuda Rede

Sa tužnom i frustrirajućom napomenom, moram da ukažem na činjenicu da je Mahmud Reda imao viziju da će njegovi naslednici nastaviti njegov metod nastave. Međutim, od 1990 Reda trupa je

ostala u rukama većinom nezainteresovanih supervizora, koji su kompromitovali kreativnost, umetničku disciplinu i integritet koje je Mahmud tako dugo razvijao. Ovi supervizori nisu mogli da donesu istu energiju i posvećenost Mahmudovoj promišljeno zasnovanoj i dobro izgrađenoj plesnoj trupi. U rukama ovih "supervizora", Mahmud Redin metod nastave i treninga, kao i ostali aspekti njegovog rada, su se pogoršali kako je vreme prolazilo.

Osećam da su korografije današnje, modern trupe postale aljkave i nemarne, u odnosu na visoke ideale kojima je originalna trupa težila. Plesovi u kojima je učestvovao veliki broj dobro treniranih plesača, sada izvodi vrlo mali broj članova trupe i njihovi nivoi su različiti i neusklađeni. Orkestar, koji je nekada činilo 80 najboljih muzičara u Egiptu, sada je mali i neupečatljiv. Kostimi, na čiju smu izradu bili ponosni u prošlosti, više nisu pažljivo izrađivani a njihove boje i dizajn su postali, po mom mišljenju, neukusni. Čak su i same izvedbe postale apatične i čini se da su izgubile mladalačku svežinu i radost koju je trupa uživala tokom svakog izvođenja. Osećam da se umetnička vizija, kojoj smo posvetili naše živote, rasula. Kakva šteta.