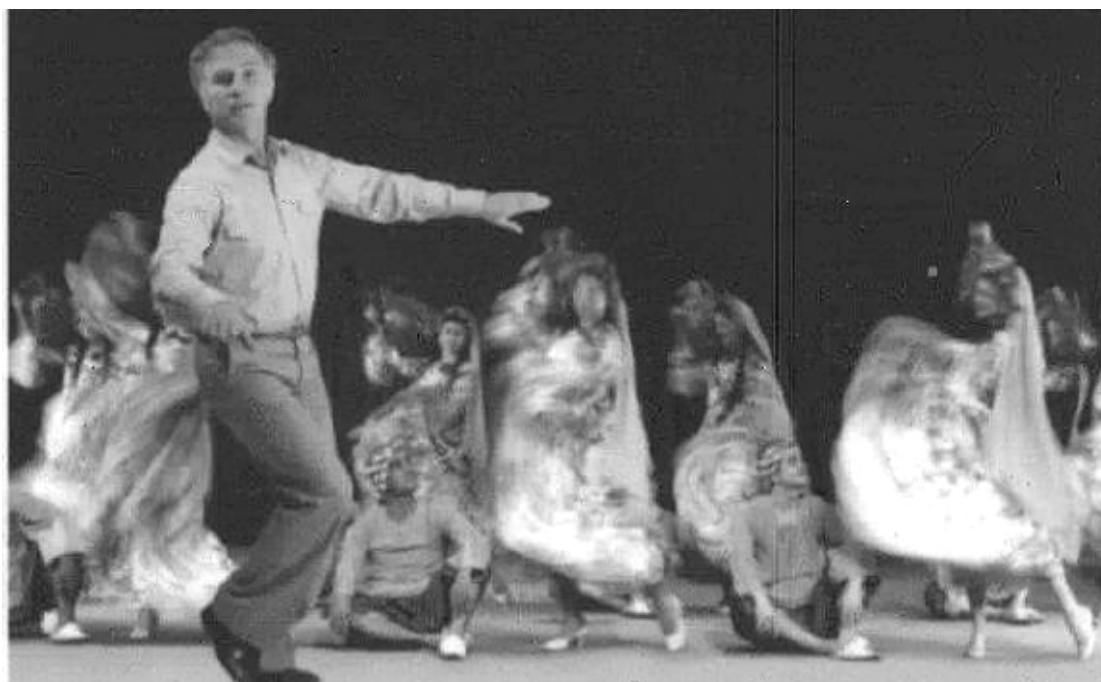


EL IMPACTO ARTISTICO DE LA COMPAÑÍA DE DANZA REDA

De: Master Farida Fahmy
Traducido por: Anubis Nirvana
Artículo: 8 de 8



METODOS DE ENSEÑANZA DEL MAESTRO MAHMOUD REDA

Es bien sabido que cada país tiene sus propias tradiciones establecidas de danza teatral. En el Oeste y los Estados Unidos por ejemplo, ha habido durante décadas diferentes géneros de danzas tradicionales aplicadas al teatro. Cuando una compañía de danza anuncia un nuevo espectáculo de Broadway y publica que esta buscando bailarines, cientos de bailarines ya talentosos y bien entrenados se presentan con la esperanza de tener la oportunidad de formar parte de estos famosos espectáculos de baile y/o musicales. Después de largas horas de audiciones extenuantes, solo unos pocos se eligieron.

Cuán diferente fue nuestra experiencia.

La idea de formar un grupo de baile para el teatro era un concepto completamente nuevo. Al principio nuestros primeros miembros no eran bailarines profesionales. Sin embargo, sí tenían cierta coordinación de movimiento. Algunos habían practicado diferentes deportes y otros habían actuado previamente en diversas mezcolanzas en escenas de baile de películas Egipcias. La mayoría de estos miembros eran estudiantes de la escuela secundaria,

universitarios, o tenían conocimientos en entrenamiento físico. Proyectaron a su audiencia Egipcia el brío de la energía juvenil y un espíritu alegre. Esto a su vez fue bien recibido.

A medida que la compañía Reda ganó popularidad, el número de hombres y mujeres jóvenes que se unieron a la Compañía aumentó. El repertorio de danzas creció, surgió una nueva y única expresión de baile. Las coreografías de Mahmoud Reda mostraban un género que abarcaba muchos estilos y se acumulaba un vocabulario de movimientos relacionados.

En 1964, Mahmoud Reda había desarrollado un método de enseñanza único. El plan de estudios que usó, ayudó a acelerar el proceso de preparación y promoción de las habilidades de baile de sus bailarines en nuestro estilo singular. Este método de enseñanza fue para mejorar el dominio de sus miembros y preparar físicamente a los recién llegados antes de que se les enseñaran bailes de nuestro repertorio.

Las clases se dividieron en principiantes y avanzadas para mujeres y lo mismo para hombres. Todas las clases se adhirieron al mismo proceso de enseñanza. Sin embargo, a los principiantes se les hizo más fácil el proceso de movimiento con combinaciones de baile más simples y menos sofisticadas. Los miembros potenciales tenían que ser disciplinados y preparados físicamente en los diferentes estilos de la Compañía de Danza Reda (las mujeres Egipcias con encanto, son propensas a tener una aptitud libre, individualista y desenfrenada cuando bailan). El entrenamiento fue dirigido a moldear y pulir a los bailarines mientras aprendían la Técnica Reda. Si algún bailarín mostrara potencial, él o ella sería elevado a la clase avanzada.

EJEMPLO DE UNA CLASE AVANZADA

Todos los movimientos y pasos fueron segmentados, codificados y se extrajeron todas las variaciones posibles, luego se desarrollaron ejercicios de calentamiento y varias rutinas. Si bien los ejercicios para hombres y mujeres difieren mucho en el contenido de movimiento, siguen el mismo formato y patrones rítmicos. Las clases siempre fueron acompañadas por la tablah (tambor). Los ritmos fueron: 8/8 Tawil, 8/4 Maqsum, 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. Los ejercicios fueron ejecutados a un ritmo único recurrente a una sucesión de más de un patrón rítmico. Los tiempos utilizados fueron lento, moderado y rápido.

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO: la postura predominante de las mujeres es la erección neutral, que es vertical pero relajada. Las partes

más articuladas del cuerpo están atadas y sostenidas. La postura predominante de los hombres es vertical y ligeramente rígida. Las partes más articuladas del cuerpo, una vez más, están atadas y sostenidas, lo que a menudo se ha referido como agraciado, pero con una postura rígida, también masculina. Todos los ejercicios retuvieron los elementos encontrados en nuestro nuevo idioma de baile.

CALENTAMIENTO Y RUTINAS DE ENTRENAMIENTO PARA BAILARINAS.

1) Movimientos de brazos para mujeres: se prestó especial atención a los movimientos típicos de los brazos en los distintos estilos de nuestro género teatral, corto, medio y largo alcance. Se identificaron y luego se usaron en el calentamientos, primero en una posición estacionaria, luego su relación con diferentes movimientos al cuerpo determinados y desarrollados en ejercicios. También se desarrollaron nuevas formas de ondulación y el balanceo de los brazos a medida que los bailarines progresaban en el espacio.

2) Movimientos del torso y la cadera: incluye cambios pélvicos, inclinaciones y oscilaciones, así como ondulaciones en los planos horizontal y vertical. Todos los movimientos fueron segmentados y las variaciones se determinaron, luego se incluyeron en los ejercicios de forma independiente o secuencial a otros movimientos. La diferencia entre las ondulaciones y los movimientos (estilo columpio) se definieron, luego se anotaron las direcciones que tomaron (horizontal, vertical o circular). También se estableció la distribución del peso y el desplazamiento durante la ejecución de varios movimientos. Este enfoque metódico del movimiento ayudó a refinar la forma de su ejecución.

EJEMPLO DE MOVIMIENTOS TÍPICOS QUE FUERON REFINADOS Y DESARROLLADOS.

Oscilaciones pélvicas diferenciadas segmentadas y codificadas:

Lo que Occidente llama "reflejos de cadera" (shimmies) es un ejemplo de patrones de movimiento que fueron identificados y fragmentados en partes, luego cada uno fue aislado. De esta manera, se determinó la manera en que se ejecuta cada parte y lo que inició su movimiento.

A) Estaba el estilo rural que se ejecutó con ambas rodillas ligeramente flexionadas. En este estilo de shimmy, la pelvis inicia el movimiento en un lado oscilación lateral con un ligero balanceo, mientras que los glúteos permanecen relajados, reaccionando a la acción de la pelvis.

B) Otro estilo de shimmy que se enseñó en clase fue la postura del cuerpo en posición vertical con las rodillas relajadas. Las rodillas son los iniciadores del movimiento. Cada rodilla está ligeramente doblada hacia adelante y luego regresa a la posición normal alternativamente con la otra rodilla en el mismo tiempo, creando una ligera oscilación de la parte frontal hacia atrás. La pelvis permanece neutral reaccionando a la acción de las rodillas. Los tiempos comenzaron desde lento, medio y rápido.

C) Otro ejemplo de oscilaciones pélvicas es específico del Haggalah (el nombre de un bailarín profesional y el evento de baile, pero no el movimiento). La oscilación de la pelvis está en el plano vertical. Los conteos y la mecánica del movimiento se segmentaron y se estableció una técnica de enseñanza. El aprendizaje del movimiento fue a través del entrenamiento en tiempos lentos y moderados. Se prestó especial atención a las diferentes cualidades del cambio de peso.

4) INTRODUCCION A LOS GIROS:

En las clases para principiantes se enseñaba la técnica adecuada y los fundamentos de los distintos tipos de giros. En la clase avanzada, todos los tipos de giros se fusionaron con diferentes movimientos del cuerpo así como también en posiciones estacionarias y de recorrido. Muchos de los giros conservaron la calidad y el estilo de nuestro idioma de baile. Luego fueron moldeados e integrados en el programa de movimiento en constante crecimiento.

5) PASOS DE TRÁNSITO Y LOCOMOTORAS:

Las clases avanzadas incluyeron combinaciones de movimientos recurrentes, secuenciales o simultáneos del cuerpo. Estas combinaciones se ejecutaron al atravesar el espacio en progresiones frontales, posteriores o laterales. Fueron ejecutados para ritmos moderados y rápidos. Su objetivo era presentar a los bailarines la dinámica de algunos movimientos que se encuentran en los diversos estilos de este género. El orden del contenido del movimiento y la introducción de nuevas variaciones siempre cambiaron en clase. Esto fue para mantener a los bailarines siempre alerta y acelerar sus capacidades de aprendizaje.

6) INTRODUCCIÓN DEL RELEVE:

El uso de releve se introdujo en muchos movimientos. Por ejemplo, movimientos que se asemejan a arabescos de baja extensión, la mayoría de los giros y durante la ejecución de movimientos de cadera con inclinación vertical. Este uso de releve produjo una calidad vertical y una nueva dinámica para muchos movimientos.

CALENTAMIENTOS Y RUTINAS DE ENTRENAMIENTO PARA BAILARINES MASCULINOS

Todos los procesos de movimiento conservaron el estilo de Danza Reda.

- 1)** Los calentamientos comenzaron con movimientos estacionarios, como flexionamiento y/o extensión de las rodillas y los tobillos. Se incluyeron levantamientos de rodilla en diversos ángulos para el cuerpo, ya sea de forma secuencial o simultánea, con amplios movimientos de postura, desplazamientos de pesas de lado a lado y de adelante hacia atrás. El ritmo utilizado fue lento y luego medio.
- 2)** Se incluyeron pasos de locomotora y tránsito, tales como, pasos deslizantes, cruces, avance y retroceso. Saltos: giros, traslados y las vueltas aéreas terminaron con diferentes tipos de posiciones arrodilladas y en cuclillas.

Estas clases no se limitaban a enseñar y entrenar a los bailarines, sino que también formaban y enseñaban a los bailarines en las disciplinas y reglas del escenario. A principios de la década de 1970, la Compañía de Danza Reda había formado una generación de bailarines diligentes y competentes que dominaban sus habilidades.

NOTA FINAL: LA TRISTEZA QUE TENGO EN MI CORAZÓN CON RESPECTO AL DETERIORO DEL LEGADO DE MAHMOUD REDA

Con una nota triste, frustrada y desalentadora, debo señalar que Mahmoud Reda había previsto que sus predecesores continuarían su tradición de enseñanza. Sin embargo, desde 1990 la Compañía de Danza Reda se ha dejado principalmente en manos de supervisores sin discernimiento, comprometiendo la creatividad, la disciplina artística y la integridad que Mahmoud había trabajado arduamente para desarrollarla. No fueron capaces de aportar la misma energía y compromiso de la danza, la cual estaba completamente concebida y bien construida por Mahmoud. En consecuencia, en manos de estos "supervisores", el método dinámico de entrenamiento de Mahmoud Reda, junto con otros aspectos, se deterioraron con el paso de los años.

Hoy, personalmente siento que las coreografías de la compañía moderna se han vuelto un poco descuidadas en comparación con los altos ideales por los que se esforzó la compañía original. Las danzas que incluían un gran número de bailarines bien entrenados, ahora se realizan por un número muy pequeño de miembros de niveles bastante desiguales. La Orquesta, que alguna vez estuvo compuesta

por ochenta de los mejores músicos de Egipto, ahora es pequeña y poco impresionante. Los vestuarios han perdido la artesanía cuidadosa de la que estábamos tan orgullosos, los colores y los diseños se han vuelto desagradables para mí. Incluso las actuaciones se han vuelto apáticas y parecen haber perdido su frescura juvenil y la alegría que disfrutaba nuestra compañía en cada espectáculo. Siento que la visión artística en la que vertimos nuestras vidas se ha disipado. Me da mucha lástima.
