

Творчий вплив трупі Реди Фаріда Фахмі

Стаття #8 з 8

Методика викладання Махмуда Реди

Загальновідомо, що багато країн в світі мають свої власні сформовані традиції театрального танцю. Наприклад, на Заході та в Сполучених Штатах, десятиліттями існують різні жанри театральних танцювальних традицій. Так, коли певний танцювальний колектив або нове бродвейське шоу оголошує про потребу в танцівниках, сотні талановитих та добре тренованих танцівників відгукнуться з надією отримати шанс стати частиною цих відомих танцювальних ансамблів чи мюзиклів. Зрештою, лише декілька з них будуть відібрані після довгих годин виснажливих прослуховувань.

Наш досвід був зовсім іншим. Ідея формування танцювальної групи для театру була абсолютно новою. З самого початку наші перші учасники не були професійними танцівниками. Тим не менше, вони мали певну координацію рухів. Дехто займався різними видами спорту, інші раніше виступали в різних танцювальних сценах в єгипетських фільмах. Більшість з них були студентами старших класів, університету або коледжу фізичного виховання. Вони продемонстрували єгипетській

публіці силу юнацької енергії та веселої натури. Глядачі, в свою чергу, зустріли це з привітним захопленням.

З набуттям трупю Реди популярності, кількість дівчат і хлопців, які приєднувалися до неї, збільшувалася. Репертуар танців зростав, з'являлася нова унікальна танцювальна ідіома. Постановки Махмуда Реди демонстрували жанр, який охоплював багато стилів, запас споріднених рухів накопичувався.

На 1964 р. Махмуд Реда розробив унікальну методику викладання. Програма, яку він використовував, допомагала прискорити процес формування та закріплення танцювальних навичок артистів в нашому унікальному стилі. Ця методика викладання була спрямована на підвищення майстерності учасників трупи та фізично підготувати новачків перед навчанням їх танцям з репертуару.

Групи були розділені на початківців та досвідчених для жінок, і так само для чоловіків. Всі заняття дотримувалися того самого навчального процесу. Проте рухи для початківців були полегшені, з простішими та менш заплутаними танцювальними комбінаціями. Майбутні учасники повинні були бути фізично дисциплінованими та підготовленими в різних стилях трупи Реди (єгипетські жінки мають чарівну схильність танцювати вільно, індивідуалістично та невимушено). Тренінг мав на меті сформулювати та відточувати навички танцівників під час вивчення техніки Реди. Якщо якийсь танцівник демонстрував потенціал, він чи вона переводилися в досвідчену групу.

Приклад заняття для досвідченої групи

Всі рухи та кроки були розкладені на частини, систематизовані, всі можливі варіації були відібрані, а потім перетворені на розминку та різноманітні тренувальні вправи. Хоча вправи для чоловіків та жінок значно відрізнялися рухами, вони дотримувалися того самого формату та ритмічних малюнків. Заняття завжди проводилися під акомпанемент **табли (барабану)**. Ритми були наступними: 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**. Вправи виконувалися або під циклічний єдиний ритм, або під послідовність декількох ритмічних малюнків. Темп, який використовувався, був повільним, помірним або швидким.

Характеристики рухів: основна позиція та постава жінок - нейтральна пряма, тобто вертикальна але розслаблена. Рухи більшості частин тіла стримані (bound) та плавні (sustained). Основна позиція і постава чоловіків — пряма і злегка напружена. Рухи більшості частин тіла, знову ж таки, стримані та плавні, що часто описувалося як граційне але,

завдяки жорсткій поставі, також мужнє . Всі вправи містили елементи нашої нової танцювальної ідіоми.

Розминка і тренувальні вправи для танцівниць

1) Рухи рук для жінок: Особлива увага приділялася типовим рухам рук в різних стилях нашого театрального танцювального жанру. Рухи малої, середньої та великої амплітуди були описані, а потім використовувалися в розминці, спочатку на місці, а потім їхнє поєднання з різними рухами тіла було визначене та перетворене на вправи. Також були створені нові види хвилеподібних рухів та змахів рук під час переміщення в просторі.

2) Рухи корпусу та стегон: включаючи зміщення, нахили та коливання тазу, а також хвилеподібні рухи в горизонтальній та вертикальній площинах. Всі рухи були розкладені на елементи, їх варіації були визначені а потім включені до вправ самостійно або в комбінації з іншими рухами. Була визначена різниця між гойданням та ударами, а потім їх напрямки були відзначені (горизонтальні, вертикальні або кругові). Також був встановлений розподіл ваги тіла та особливості її переміщення при виконанні різних рухів. Цей методичний підхід до рухів допоміг у вдосконаленні манери їх виконання.

Приклад типових рухів, що були вдосконалені та розвинені

Колівання тазу, які були відзначені, розкладені на елементи та систематизовані

Те, що на заході називають “тряски стегнами”, є прикладом рухів, що були описані та розбиті на частини, кожна з яких була відокремлена. Таким чином, було визначено манеру, в якій кожна частина виконується, та що породжує її рух.

А) Існував сільський стиль, який виконувався з обома колінами злегка зігнутими. В цьому стилі тряски таз створює колівальний рух в сторони з незначним погойдуванням, в той час як сідничні м’язи залишаються розслабленими, реагуючи на рух тазу.

В) Інший стиль тряски, якому навчали на заняттях, виконувався у вертикальному положенні тіла з розслабленими колінами. Рух створюється колінами. Кожне коліно трохи згинається вперед, а потім повертається назад до нормального положення, чергуючись з іншим коліном в тому самому темпі, створюючи невеликі коливання вперед-назад. Таз залишається нейтральним, реагуючи на рух колін. Темп починався з повільного, а потім прискорювався.

С) Інший приклад коливання тазу характерний для Хагали (назва

професійної танцівниці на танцювальній події, а не руху). Коливання тазу відбуваються в вертикальній площині. Рахунок і механіка цього руху були проаналізовані, та була запроваджена техніка викладання. Вивчення руху відбувалося через тренування в повільному та помірному темпі. Окрема увага приділялася різним особливостям перенесення ваги тіла.

4) Введення поворотів:

Заняття для початківців були направлені на навчання правильній техніці та основам виконання різних типів поворотів. На заняттях для досвідчених всі типи поворотів були поєднані з різними рухами тіла як на місці, так і в проходках. Багато поворотів зберігали властивості та стиль нашої танцювальної ідіоми. Потім вони були опрацьовані та інтегровані в нашу програму.

5) Проходки

Заняття для досвідчених включали циклічні комбінації рухів, що містили послідовний або одночасний рух тіла. Ці комбінації виконувалися, переміщуючись в просторі вперед, назад чи в сторони. Метою було познайомити танцівників з динамікою певних рухів з різноманітних стилів цього жанру. Послідовність рухів та введення нових варіацій постійно змінювалися в занятті. Це було для того, щоб тримати танцівників пильними та підвищити їхню навчальну продуктивність.

6) Введення релеве

Використання релеве було додане до багатьох рухів. Наприклад, рухи, які нагадували низькі арабески, більшість поворотів, а також при виконанні вертикально спрямованих рухів стегнами. Це використання релеве додало вертикальну характеристику та нову динаміку до багатьох рухів.

Розминка та тренувальні вправи для танцівників

Всі рухи зберігали стиль танцю Реди.

1) Розминка починалася з рухів на місці таких як присідання різної глибини та згинання і розгинання колін і стоп. Піднімання колін під різними кутами до тіла були включені одночасно або послідовно з такими рухами, як перенесення ваги тіла з сторони в сторону та вперед-назад. Темп використовувався повільний, потім помірний.

2) Були включені проходки, такі як ковзні кроки, перехресні кроки, переміщення вперед і назад. Перескоки, підскоки, стрибки; різні повороти, в тому числі повороти в стрибку та в проходках, які закінчувалися різними позиціями на колінах та в присіданні.

Ці заняття не обмежувалися навчанням та тренуванням танцівників, увага приділялася також викладанню дисциплін та правил сцени. На початок 1970-х труппа Реди сформувала покоління старанних та компетентних танцівників, які володіли своєю майстерністю.

Заключна примітка: смуток в моєму серці щодо занепаду спадщини Махмуда Реди

З сумом та розчаруванням я мушу зазначити, що Махмуд Реда передбачав, що його послідовники продовжать його викладацьку традицію. Однак з 1990 року труппа Реди була залишена переважно в руках нерозважливих керівників, які ставлять під загрозу креативність, творчу дисципліну та сумлінність, над якими Махмуд Реда так тяжко працював. Вони виявилися неспроможними внести ту саму енергію та самовідданість до його ретельно обдуманого та добре організованої танцювальної труппи. Тому в руках цих “керівників” динамічний метод тренувань Махмуда Реди разом з іншими аспектами з роками занепав.

Сьогодні я особисто відчуваю, що сучасні постановки труппи стали дещо недбалими порівняно з високими стандартами до яких прагнула оригінальна труппа. Танці, які включали велику кількість добре тренованих артистів, зараз виконуються дуже малим числом учасників досить різних рівнів. Оркестр, який раніше складався з вісімдесяти найкращих музикантів Єгипту, зараз маленький і невражаючий. Костюми втратили ретельну майстерність, якою ми так пишалися, кольори та дизайн, як на мене, стали доволі неестетичними. Навіть виступи стали млявими і схоже втратили їх юнацький запал та веселість, якими наша група насолоджувалася на кожному шоу. Я відчуваю, що художнє бачення, в яке ми влили наші життя, змарноване. Дуже прикро.