

Reda Troupen taiteellinen vaikutus

Kirjoittanut Farida Fahmy, suomeksi kääntänyt Riikka Nykyri

Artikkeli 3/8

Mahmoud Redan estetiikka, inspiraatiot sekä lavasovitukset

Innovatiivisena koreografina tunnettu Mahmoud Reda kertoi työnsä innoituksen kumpuavan siitä, mitä hän näki ympärillään. Sekä hän että muut tätä tanssityötä tekemässä olleet olivat syvästi sisäistäneet oman kulttuuriperintönsä, ja ymmärsivät maanmiehiensä ja -naisiensa perinteet, siveellisyyksitykset sekä kauneudentajun. Redan aiempi kokemus voimistelijana ja tanssijana auttoi häntä tunnistamaan egyptiläisten ihmisten liikekielen peruslaadun ja sen eri osat. Hänen kokemuksensa ja tietonsa liikkeestä, historiasta, tavoista, uskomuksista sekä siitä kuinka egyptiläiset tanssivat antoivat hänelle tarkan havaintokyvyn, ja kehittynyt esteettinen arviointikyky auttoi häntä luomaan tanssityylin joka yhdisti lukuisia egyptiläisille kulttuurillisesti sekä estetiikaltaan merkityksellisiä tyynejä.

Inspiraatiot

Kirjassaan "In the Temple of Dance" Mahmoud Reda kertoi ongelmansa usein olleen ideoiden puutteen sijaan se, ettei taiteilija osaa valita makuunsa sopivaa, tai juuri sitä mitä tämä vilpittömästi haluaa ilmaisukielelleen kääntää. Redan tanssikonseptit kehittyivät tunteja kestäneiden keskustelujen ansiosta hänen kollegoidensa tai tanssiryhmänsä jäsenien kanssa. Jotkut näistä ideoista syntyivät välittömän vuorovaikutuksen tuloksena.

Lavasovitukset

Kun Reda teki koreografioitaan hän toi esille oman näkemyksensä egyptiläisten ihmisten liikeominaisuuksista. Hänen koreografiansa ovat tänäkin päivänä hänen henkilökohtainen tulkintansa maanmiehiensä ja -naisiensa ryhdistä, olemuksesta sekä elekielestä ja näiden olennaisista elementeistä, olipa kyse sitten tanssimisesta tai arkiaskareiden hoitamisesta. Kun hän muokkasi ja sovitti liikkeitä lavalle hän kiinnitti erityisesti huomiota egyptiläisille ominaiseen energiankäyttöön ja siihen erityiseen muotoon jonka he liikkeilleen antoivat. Kun hän esitteli uusia tanssiliikkeitä hän pyrki säilyttämään tämän kulttuurisen johdonmukaisuuden ja sen mikä oli kunkin työn lähtökohdan kannalta merkityksellistä.

Tiettyjen liikekielen osa-alueiden korostaminen mahdollisti sen, että Mahmoud Reda pystyi osoittamaan miestanssijoiden voiman ja miehisyys, ja tämän valintaprosessin avulla antamaan naistanssijoille naisellisiä piirteitä samalla säilyttäen heidän kunniansa.

Esittämisen tapoja

Reda Troupen repertuaari osoittaa Mahmoud Redan työn sopivan kolmeen esitysmuotoon jotka eivät etene järjestelmällisesti, vaan ovat olemassa kaikki yhtä aikaa, toinen toisiinsa nojaten ja näin ollen näitä esitysmuotoja ei voida asettaa aikajärjestykseen. On kuitenkin ajanjaksoja jolloin yksi näistä muodoista on hallitsevana, tai joissakin tapauksissa useampaan esitysmuotoon kuuluvia osia on yhdistetty yhteen tanssiin. Koska jokaisella muodolla on omat ominaispiirteensä, päätin kutsua niillä seuraavilla nimillä: *dramatisointi*, *kuvakieli* ja *kansanperinne*. Seuraavissa artikkeleissa tulen käsittelemään ainoastaan dramatisoinnin sekä kansanperinteen liikeprosessia.

Dramatisointi

Redan aikaisemman tuotannon lähteet olivat johdettu hänen nuoruudestaan, siitä mikä häneen oli aikanaan erityisesti vaikuttanut sekä hänen ympäristöstään. Nämä lähteet olivat siis hänen vaikutelmiaan niistä tavoista ja perinteistä joiden keskellä hän varttui. Hän tahtoi tanssin muodossa esittää tunnistettavia egyptiläisiä hahmoja jotka elivät hänen nuoruudestaan tutuilla seuduilla ja jotka hän tunsin hyvin. Näiden karikatyyrien kustannuksella naurettiin useissa näytelmissä sekä elokuvissa, mutta tanssin muodossa ei heitä vielä koskaan oltu esitetty. Reda keräsi hahmojen fyysisiä ominaisuuksia kuten kehonkieltä, tapoja sekä liikekielen ominaispiirteitä, ja kehitti tanssiliikkeitä heidän tyyppillisten toimiensa pohjalta. Näissä tansseissa hän toi lavalle egyptiläisille tunnistettavia karikatyyrejä kuten lakritsinmyyjä, kaupunkipoliisi, maalaisjuntti, kylän pormestari sekä monia muita.

Myöhemmin Redan inspiraationlähteinä toimivat lisäelementit kuten pop-musiikki, sadut, myyttiset olennot sekä kansalliset tapahtumat, kuten myös hänen kenttätutkimuksensa eri puolilla Egyptiä.
