O impacto artístico da Trupe Reda

por Farida Fahmy, Traduzido por Sara Lima

Artigo #4 de 8

Trabalho de campo
A adaptação de Mahmoud Reda de danças tradicionais e nativas para o palco

A pesquisa sobre danças tradicionais e nativas

Saliento que não se sabe se as danças e espetáculos pesquisados e documentados há mais de 50 anos, ainda acontecem em seus locais originais. Mudanças sociais, culturais e demográficas ocorreram praticamente em todas as regiões do Egito. A urbanização acelerada provocou alterações na maneira de sobreviver dos habitantes do campo. A chegada da televisão, do vídeo e do satélite, assim como

Farida Fahmy © 2017 www.faridafahmy.com

das redes sociais, influenciou a maneira como o povo passava seu tempo livre.

Nessa época, o Egito assumia várias áreas culturais de seu povo. Os Beduínos dos desertos do oeste e do leste; os moradores do Delta do Nilo no norte. Os habitantes do Alto Egito do norte e do sul; da Núbia e os da costa do Mar Vermelho; do Sinai, assim como os moradores de Al-Wadi Al -Gadid, do Oásis de Siwah, Dakhla e Kharga. Nessas áreas existiam diversas tradições de dança e de musica.

A dança acontece em lugares sagrados e eventos laicos, assim como em festividades privadas e públicas. Tem um papel importante em cerimônias como casamentos, batismos e outras ocasiões especiais. Em áreas remotas alguns movimentos que podem ser descritos como dança ocorrem em funerais.

O trabalho de campo que serviu de base para a coleta de material artístico para as adaptações de Mahmoud Reda para o palco

A dança é uma paixão que nos guia Mahmoud Reda e eu mesma. Em um estágio importante de seu desenvolvimento criativo como coreógrafo, ele organizou trabalhos de campo em várias partes do Egito em busca de fonte de inspiração para suas performances futuras. Essas expedições aconteceram entre os anos de 1965 e 1967. Seu objetivo não era pesquisar de maneira etnográfica danças e tradições locais. Suas adaptações nunca foram destinadas a ser réplicas literais de danças nativas que ele via e documentava. A coleta de material era primeiramente uma maneira de encontrar inspiração e descobrir potenciais que a dança tradicional poderia oferecer para o palco.

Farida Fahmy © 2017 www.faridafahmy.com

Em cada uma de nossas viagens, levamos com a gente dois membros típicos de seu grupo, ambos homem e mulher. Ele acreditava que seus dançarinos deveriam aprender com o processo de documentação. O contato direto com o povo, e a integração junto a eles era importante. Experimentar o movimento e participar de eventos sempre que possível era válido, não só para o aprendizado dos movimentos como para absorver o espírito e o estilo de cada dança em particular. No fim do dia, os ingredientes básicos dessas danças eram decompostos, analisados e documentados.

Infelizmente seus esforços para ensinar a pesquisa com o enfoque na construção de seu trabalho não foram aproveitados. Nenhum membro teve o desejo e a iniciativa, desde então, de seguir seus passos, principalmente pelo fato de existirem ainda muitas áreas no Egito que não foram estudadas. Esses dançarinos escolheram refazer qualquer coisa que tivessem tirado de sua dança, de seu método de ensino e de performances em hotéis e resorts, ou viagens e aulas no exterior.

A documentação nessas viagens de campo tiveram diversas formas : descrições escritas, imagens e gravações em fitas, e em raras ocasiões, filmes em 8mm. Devido ao acesso limitado a aparelhos avançados de fotografia no momento, eventos que ocorreram à noite não eram fotografados. Uma das ocasiões mais memoráveis foi em Al-Dahiyah no Sinai do norte. Mesmo não podendo ser documentado, esse evento está impresso em minha mente apesar dos anos passados. Testemunhar a dança no seu habitat natural é uma

Farida Fahmy © 2017 www.faridafahmy.com

experiência que não pode ser facilmente esquecida.

Durante essas viagens, instrumentos musicais de cada área eram anotados, e todo e qualquer ritmo diferente era estudado. Por causa de diferentes dialetos encontrados em diversas áreas do Egito, músicas eram gravadas e as letras eram traduzidas. Essas músicas tradicionais eram apresentadas no palco em seu dialeto original. Todos os detalhes de figurinos e acessórios eram estudados e anotados. Algumas vezes nos ensinavam a utilizar diferentes trajes e apetrechos.

Em algumas comunidades no Egito, quando os pesquisadores encontravam dificuldades para observar a dança das mulheres, eu ia para seus aposentos, gravar suas músicas e aprender como elas se movimentam. Em algumas outras vezes, as crianças da comunidade imitavam a maneira como suas mães dançavam e demonstravam como seus trajes tradicionais eram usados.

Toda dança era retrabalhada de acordo com os potenciais disponíveis. Algumas danças apresentavam uma vasta gama de movimentos. Enquanto outras liberdades artísticas, na forma de integrações inovadoras e consistentes, foram adotadas em outras danças. As formações espaciais típicas de cada dança foram mantidas e, em alguns casos, expandidas. As palmas, na forma de padrões rítmicos repetidos, foram limitadas a algumas partes da dança, enquanto outros padrões rítmicos importantes foram desenvolvidos.

Por causa de sua sensibilidade cultural, Mahmoud Reda compreendeu a importância dos códigos sociais de cada região que visitou. Suas coreografias foram criadas de acordo com a tradição local, mantendo a proximidade original entre homens e mulheres e suas relações entre si em cada evento de dança local. Em algumas ocasiões, a introdução de dançarinas mulheres em danças predominantemente masculinas manteve o decoro social, e assim foi aceita pelo público egípcio em geral.

Essas viagens de campo enriqueceram enormemente o vocabulário coreográfico. Este foi então adicionado ao repertório das aulas e dos ensaios. Mahmoud Reda incorporou mais liberdade artística nas

Farida Fahmy © 2017 www.faridafahmy.com

coreografias de danças tradicionais que ofereciam poucas variações, mantendo-se dentro da estrutura e da estética originais. Outras danças que possuíam qualidades distintivas e uma grande variedade de movimentos foram fontes imediatas de inspiração.

O texto aqui fornecido não se destina a ser um estudo aprofundado de cada evento de dança que adaptamos para o palco. Meu objetivo aqui é dar ao leitor uma visão geral da pesquisa realizada pela equipe de Reda, durante o período em que viajamos para diferentes partes do Egito. Muitas das danças pesquisadas levaram o primeiro prêmio em importantes festivais folclóricos internacionais.

***

Farida Fahmy © 2017 www.faridafahmy.com