

DANZA ORIENTAL

PROBLEMÁTICAS ACTUALES
Y CONTEXTO CULTURAL

POR KHALIL KHALIL

DANZA ORIENTAL: Problemáticas globales actuales y contexto histórico.

por Khalil Khalil

TABLA DE CONTENIDOS

Prefacio	03
CAPÍTULO I: Problemáticas Globales	04
- Técnica	
- Creatividad	
- Diferenciación	
CAPÍTULO 2: Contexto Histórico	07
- Bailarinas o científicas?	
- Oriente vs occidente en el arte.	
- El negocio del Bellydance	
CAPÍTULO 3: Las 1001 Puertas	13
- Regresando a la esencia	
- Misión	
- Visión	
Unirse	15

PREFACIO

En el maravilloso y colorido mundo de la danza oriental no creo que sea inconveniente abordar y analizar problemáticas que pueden ser vitales para nuestra evolución como artistas. Como maestro y amante de la danza y el aprendizaje considero vital que los alumnos tengan la oportunidad de aprender en profundidad y de manera correcta esta forma de danza compleja que abarca aspectos culturales, y de diferentes áreas del arte como la música y la expresión. Para eso el alumno necesita tener acceso a información y guía de valor, que pueda contribuir a su formación integrada, adquiriendo conocimientos esenciales que le permitan desarrollar su creatividad y estilo único.

CAPÍTULO I

PROBLEMÁTICAS GLOBALES

Algunas de las problemáticas actuales que afectan a la danza oriental hoy.

Técnica

La enseñanza y educación en la danza oriental se ha visto afectada por un mundo cada vez más acelerado donde parece no haber tiempo para entrar en detalles.

Desafortunadamente muchos estudiantes no saben siquiera que dichos detalles existen. Podríamos comenzar citando que el aprendizaje de la "técnica de la danza oriental" se ha olvidado, omitido y/o perdido. En la mayoría de los casos los estudiantes aprenden la técnica de los movimientos por imitación. En las escuelas y festivales donde se accede a clases de danza oriental, en muchos casos se brinda muy poco tiempo para la enseñanza de la técnica, tendiendo a los alumnos a imitar la forma en la que el maestro o artista la realiza, ignorando los procedimientos para obtener dicho resultado. Esto afecta al desarrollo de la creatividad del alumno, quien necesita conocer qué elementos técnicos forman cada movimiento, para así jugar con ellos combinándolos de diferentes maneras que ofrezcan

resultados distintos. Esta problemática lleva a su vez al estudiante a generar una dependencia con el mercado, donde necesita "comprar/aprender" nuevos movimientos y coreografías creadas por otros, careciendo de recursos propios para la creación, factor principal que nos define como artistas.

Como decíamos al comienzo, esto se debe en mucho al mundo acelerado en el que vivimos y a la poca conciencia de estudiantes y maestros (círculo vicioso). Los maestros ya no brindan cursos de técnica, en un 90% son talleres de coreografías con un mínimo abordaje técnico, y a muchos alumnos les aburre el aprendizaje de la técnica, sienten que no tienen tiempo que perder, ¡el escenario los espera!

Creatividad

Las tendencias y modas globales condujeron a monopolizar ciertos estilos de baile erradicando casi por completo las expresiones personales y auténticas de diferentes artistas. El surgimiento de estilos de moda es en su mayoría el resultado de la creación de un artista, que en mi opinión peca por enseñar "su estilo propio" y no las bases fundamentales de la danza, que brindan al alumno la posibilidad de crear su propio estilo. El verdadero maestro es quien guía el proceso de desarrollo, no quien ofrece un producto creado listo para ser aprendido. Esto convirtió a algunas escuelas en

fábricas de bailarinas en serie, problemáticas que hoy sufre el mundo de la danza oriental pero que al parecer no es considerado un problema, menos para los que han sabido obtener grandes beneficios económicos a partir de alumnos ciegamente apasionados que creen que aprenden cada vez más y logran ser grandes estrellas dentro de un círculo muy cerrado, duro y a veces nocivo.

Diferenciación

La danza oriental, como así también el folklore egipcio, son formas de expresión auténticas de diferentes grupos sociales y étnicos. Tan alejados por muchos años de la globalización mundial, la danza en Egipto se ha sabido conservar en el espíritu colectivo y cultural. A pesar de que se pueden apreciar nuevas expresiones artísticas con influencia extrajera como el "Mahraganat", esto no se mezcla con las expresiones culturales originales. Los egipcios comunes pueden bailar Mahraganat con las influencias que esta forma ha adquirido, pero cuando bailan un Baladi no bailan más que puro Baladi. Este pequeño ejemplo ayuda a entender que es importante poner a cada cosa en su lugar para dar lugar a la diferencia y así a la variedad. La danza Saidi tiene movimientos y estructuras únicos y completamente diferentes al Baladi o a la Danza Oriental, sin embargo tristemente hoy en día se observan numerosos recursos coreográficos comunes para todos los estilos quitándoles la identidad de cada uno, en una representación cultural

errónea de dichos pueblos y etnias. Podemos decir entonces que es de suma importancia preservar el arte de la danza oriental en su forma más original, como así también cuidar la representación cultural de miles de personas que forman parte de cada zona geográfica específica.

CAPÍTULO II

CONTEXTO CULTURAL

Bailarinas o científicas?

En tiempos pasados, en Oriente Medio, más específicamente en Egipto y algunos estados de Al Andalus surgieron grupos de artistas expertos en diversas áreas como la música, la danza, la poesía, la pintura, el diseño de moda, y la arquitectura. Si nos situamos en Egipto más precisamente, encontraremos mucho acerca de las famosas Awalem, nombre que significa en idioma árabe "Científicas", y se trata de una camada de artistas de aquel momento que se caracterizaban por su estudio profundo y detallado del arte, incluida la danza, el canto y la poesía, la música y la actuación. Muchas de estas artistas a su vez contribuyeron de manera importante al desarrollo cultural y artístico de los siglos XIX y XX. Avanzaron junto a los avances tecnológicos de la época creando lo que hoy en día llamamos la cultura moderada. Música, Danza y Teatro fusionados en maravillosas obras artísticas presentadas en diferentes teatros y casinos del El Cairo antiguo.

Oriente vs occidente en el arte

Mientras occidente sistematiza, oriente se basa en fundamentos culturales e históricos que dan lugar a

expresiones únicas e individuales. Tanto la danza como la música oriental se basa en improvisaciones constantes en base a una estructura determinada, que puede ser un ritmo específico, una escala musical particular, o ambas combinadas. A su vez estos mismos ritmos o escalas de reproducen de manera improvisada en base a su estructura interna. Todas estas improvisaciones las decide el propio artista y nacen de su creatividad personal del momento. La fascinación por el arte del Oriente Medio, tanto de su música como su danza, ha llevado a Occidente a interesarse por el estudio e interpretación de estas artes. A continuación profundizaré específicamente en la temática La Danza Oriental en Egipto.

Desde tiempos antiguos la danza oriental ha sido una forma expresión personal, y una experiencia musical de conexión entre el intérprete y la música misma, por medio de un lenguaje corporal innato trasmítido de generación en generación y de índole genético y/o sensorial. El cuerpo habla de forma libre de acuerdo a cómo siente el corazón y a la emoción que interpreta el cerebro. El cuerpo se mueve como quiere y de forma personal y única. Baila al ritmo de la música y se fusiona con ella en un acto casi hipnótico y de transe. Esta experiencia es común a la mayoría de las personas pero solo algunas de ellas han destacado por profundizar en el estudio de la música, como en la capacidad de

exteriorizar sus sentimientos más profundos por medio de un leguaje corporal determinante.

De aquí surgen muchas bailarinas famosas, de las que el público ha disfrutado, y que han sido percibidas y entendidas de manera diferente en occidente como en oriente. Oriente las ha percibido como bellas, entretenidas y osadas, mientras Occidente las ha percibido como interesantemente misteriosas, y difíciles de entender. Mientras Occidente disfruta de la danza desde sus perfectas líneas y estructuras visuales, Oriente disfruta de la experiencia sensorial, por medio de emociones profundas que más tienen que ver con lo que transmite la bailarina que con lo que muestra.

Si decidimos hacer un análisis y estudio técnico de los movimientos de estas bailarinas, nos enfrentamos a un arduo trabajo donde tal vez terminemos nosotros creando una técnica en base a lo que vemos pero distinta a la real, ya que en ocasiones ni la bailarina misma sabe cómo lo hace, sino que lo ejecuta de manera natural y personal. Y así, llegamos a la conclusión de que toda academización actual de la danza del viento no es más que un rejunte de movimientos que han caracterizado a bailarinas famosas y que los estudiantes de las décadas han intentado entender y reproducir. De esta manera se ha creado un sistema occidental de aprendizaje y

enseñanza de la danza oriental, desarrollado inclusive por maestros egipcios que se enfrentaban a la difícil tarea de enseñar esta danza de una forma organizada y sistemática. Algo que a nivel comercial y propagandístico ha sido muy útil, ya que ha ayudado a que esta danza llegase al mundo occidental como algo posible de aprender. Lo mismo sucedió cuando coreógrafos famosos egipcios llegaron al folklore de los pueblos al escenario, sistematizando estas danzas que se basan en la expresión pura y espontánea de su gente.

Las adaptaciones escénicas del folklore afortunadamente no sufrieron más modificaciones y fueron establecidas como representaciones oficiales del folklore egipcio.

Lo que sucedió con la danza oriental fue completamente distinto. Ya a comienzos del siglo XX en Egipto había sucedido algo parecido con la danza oriental, la apertura de grandes salas de espectáculo y casinos requirieron de pequeños arreglos coreográficos para adaptar la danza oriental a los grandes escenarios, estas adaptaciones se hicieron en la justa medida en la que no alteraban ni la estética ni la esencia de la danza, tal cual cómo se hizo con el folklore egipcio cuando se lo llevó a los grandes escenarios.

Cuando la danza oriental se exportó a occidente, profesores y bailarines estudiaron a través de los programas académicos existentes, y no tardaron mucho en elevar el nivel artístico y técnico de esta danza, pero alejándola cada vez más de su forma y esencia original. No sólo se crearon nuevos movimientos inspirados en otras formas de danza, sino que también se crearon nuevos elementos para el baile, que fueron inventados en occidente para una danza de oriente. De esta manera se crearon dos mundos paralelos. La danza oriental de Egipto y la danza oriental de los países occidentales

En ocasiones algunos bailarines y estudiantes occidentales que visitaban Egipto, concurrían a espectáculos de bailarinas egipcias, para su desilusión encontraban bailarinas que a su parecer eran poco prolijas, desalineadas, carentes de técnica y coreografía.

Esto lleva a una desvalorización de las bailarinas egipcias y su arte original por parte de las bailarinas extranjeras. Algo que aún sucede en la actualidad.

El negocio del Bellydance

Mientras todo lo anterior sucedía el interés por la danza oriental creció y se creó un mercado amplio que incluyó cursos y festivales de danza que ofrecían oportunidades de crecimiento para las bailarinas, maestras y escuelas. Este mercado tuvo como sede principal Egipto, donde se realizaron los festivales más grandes y prestigiosos, que en sus primeras ediciones reunieron a varias estrellas de la danza oriental en Egipto como maestros y coreógrafos de alta talla. Pero si bien la sede de este gran mercado era Egipto, éste no poseía la influencia total sobre el estilo de baile. Fue muy difícil para los primeros maestros egipcios el lograr explicar que la danza en Egipto era distinta y que se debía aprender de manera correcta. Esto fue una amenaza para grandes escuelas a nivel mundial que venían formando alumnos de una manera determinada, sufrían el riesgo de perder credibilidad ante sus alumnos, y es por eso que algunas aceptaron el reto de estudiar y cambiar y otras no.

Por supuesto Egipto no deja de ser el centro de todo, y especialmente como destino turístico y cuna de la danza oriental a nivel mundial.

En el intento de los maestros egipcios por enseñar y revalorizar la verdadera danza oriental, hubieron otros que aprovecharon esta situación y crearon un estilo de

danza nuevo, combinando los recursos que utilizaban las bailarinas occidentales, combinándolos con la técnica egipcia, creando un estilo más híbrido aún que vendieron como Estilo Egipcio. Por supuesto, este estilo no tuvo éxito entre el público egipcio pero sí entre muchas bailarinas occidentales. Este fenómeno creó aún más confusión acerca de cuál era el estilo o la técnica correcta y original.

CAPÍTULO III

1001 PUERTAS

Regresando a la esencia

En la experiencia enriquecedora del descubrimiento no solamente encontramos regocijo espiritual sino también cognitivo. Si llegaste hasta aquí significa que te has interesado por desvelar qué hay más allá, o más específicamente qué hay más adentro. El proyecto de las "1001 Puertas" te invita a imaginar un palacio circular rodeado de 1001 puertas donde tú estás en el centro y cada puerta que ves a tu alrededor es oportunidad única de descubrimiento y aprendizaje que beneficia a ti y contribuye a tu mundo exterior. Especialmente a valores nobles como la verdad, la lealtad y la vocación de servicio.

El "Movimiento de las 1001 puertas" es un movimiento artístico y educativo que abre las puertas a artistas, maestros, estudiantes y colaboradores a trabajar en un proyecto de preservación de la Danza Oriental en el mundo, ofreciendo formación profesional adecuada que todo aficionado a este arte merece para avanzar en el camino de la superación artística y cognitiva.

Nuestra misión

Mentoreado

Guiar a estudiantes y apasionados de la danza oriental hacia las verdaderas y más auténticas fuentes de información y estudio; fomentando así el desarrollo de artistas genuinos, con poder de creación y criterio propio, eliminando la dependencia nociva del mercado, aprendiendo a interactuar con él de forma sana para asegurar el crecimiento personal y artístico como así también contribuir a la preservación de la danza oriental en el mundo.

Reconocimiento

Revalorización de artistas y maestros genuinos, brindando la posibilidad de su inserción en el mercado sin necesidad de seguir tendencias comunes o de moda, creando así diversidad de estilos personales que puedan ser valorados y aprendidos por la comunidad.

Contribución

Preservación y recuperación de la danza oriental y su esencia más pura, lo que no la enemista con la modernización, pero si intenta diferenciarla de influencias extranjeras que distorsionan su carácter cultural específico, incentivando así el descubrimiento y

el estudio de los valores culturales y artísticos que la dan a luz.

Our vision

Crear un mercado honesto que ofrezca servicios educativos de calidad proporcionados por profesionales capacitados, valorando la confianza y el esfuerzo de los estudiantes que invierten en él. Disfrutando así de estudiantes conscientes y maduros, con poder de elección y decisión que no aceptan el fraude o la corrupción y que no lo buscan por sí mismos.

UNIRSE

Contáctanos y da un paso adelante en tu compromiso con la preservación de la danza oriental.

Envíanos tus datos a través de nuestra página web oficial o correo electrónico y te enviaremos toda la información más relevante sobre nuestra organización, formas de participación, compromiso, beneficios asociados y pasos para unirte.

1001 PUERTAS

Movimiento para la preservación de la Danza Oriental

Correo electrónico: the1001doors@gmail.com

Sitio web: www.1001doors.org