

Secretaría General para el Deporte
Instituto Andaluz del Deporte

Departamento de Formación
formacion.iad.ctcd@juntadeandalucia.es

DOCUMENTACIÓN

Código curso 200824201

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA DANZA DEL VIENTRE

Historia

PALOMA CORTÉS MORA

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Bailarina profesional de danza
oriental

GRACIELA PEÑA ALVIZ

Licenciada en Danza Clásica. Diplomada en Educación Física. Actriz y bailarina profesional
Málaga

11 y 12 de septiembre

CONOCIENDO MÁS LA DANZA ÁRABE.

1. HISTORIA

El origen de la danza es algo impreciso, se fundamenta en la búsqueda de la belleza, es una necesidad de expansión de la belleza física, un deseo de manifestarse, de escapar de lo rutinario y vulgar. Está íntimamente ligado a la música y la gimnasia.

Así como la danza es la primera de las artes, dice Confucio: “Bajo el impulso de la alegría el hombre gritó, su grito se concentró en palabras, estas fueron moduladas en canto, luego imperceptiblemente se fue moviendo sobre el canto, hasta que de pronto tradujo en el baile la alegría de la vida”.

Del mismo modo, el ritmo es uno de los grandes fenómenos de la vida, pues todo en la naturaleza está ligado a él, las fases del día y del año, las mareas, ...

Los niños tienden a la danza desde que adquieren el sentido del equilibrio y muchos de sus juegos son principios de danza. Se ha bailado siempre y en todas partes y así se ha demostrado a través de la historia.

1.1 ¿Qué es la danza del vientre?

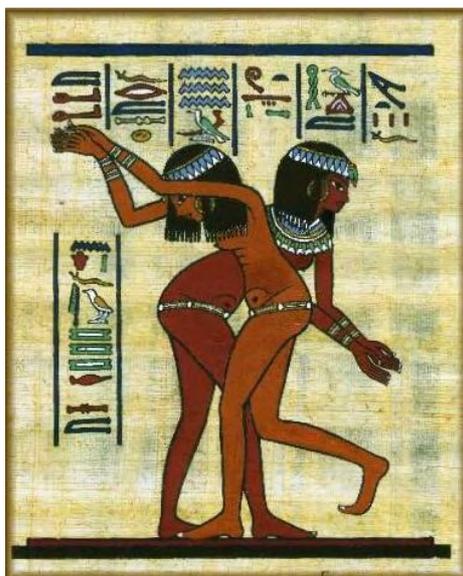
La Danza del Oriente (Raks Al Shark), es conocida en occidente como Danza del Vientre y tiene unos orígenes muy poco precisos, los estudiosos no parecen ponerse de acuerdo en esta cuestión aunque su comienzo parece estar ligado al antiguo Egipto.

Los países árabes donde más se ha desarrollado la danza del vientre en los últimos tiempos son Egipto, Líbano y Turquía. Y también cabe destacar que se ha desarrollado mucho en Francia, Estados Unidos, Brasil y Alemania con motivo de la emigración árabe, propagándose la danza Oriental a través de las fronteras. Prácticamente todas las mujeres árabes bailan Raks Baladi, ya que aprenden desde niñas en las fiestas y reuniones familiares.

En Egipto actualmente existen bailarinas famosas que suelen bailar en los clubes de los hoteles de cinco estrellas, llevan una orquesta de al menos treinta músicos con instrumentos tradicionales y modernos. El vestuario suele ser exclusivo y el espectáculo está completamente coreografiado. El primer número suele ser una música especialmente compuesta para ellas al que le sigue una variedad de canciones populares.

Algunas bailarinas famosas son: Fifi Abdú, Nagwa Fouad, Amani, Mona Said, Dina, Laila Haddad y Soraya Hilal.

Si analizamos como era la danza en el Antiguo Egipto vemos que ésta encuentra gran variedad de formas y caracteres, desde los ritos religiosos hasta los meros divertimientos y podemos destacar la danza de las muchachas orientales que se caracterizaban por sus danzas sinuosas en contacto con la tierra en contraposición a la rigidez y los movimientos acrobáticos de las otras danzas.

Relieve de la mastaba de Akhouthot, dinastía V, muestra dos batidoras de palmas y una fila de bailarinas con los brazos levantados sobre la cabeza y las palmas hacia el cielo. Pintura de las Bailarinas egipcias de la tumba de Nebamun, dinastía XIII (museo británico) muestra dos muchachas bailando con ornamentos de oro y dos músicos en agradecimiento a la lluvia.

La diosa egipcia de la danza, el placer y la alegría era Hathor a quien representaban generalmente con un sistro. Los bailes en su honor tenían a menudo carácter de ritos de fecundidad. Para acompañar a las danzas, además de las palmadas se empleaban también sistros, platillos y panderetas. Los músicos chasquean los dedos, tañen la flauta larga (nail), tabletas de nakkaras, grandes arpas.

2. ASPECTOS DE LA MELODÍA

Las melodías pueden adquirir significados muy poderosos y producir un impacto emocional significativo. En ellas podemos diferenciar uno o varios ritmos y puede que también una estructura diferenciada a la que llamaremos forma y que determina la existencia de un inicio, una parte media y un final y la existencia de frases musicales.

En algunas piezas, la forma es evidente y está apoyada en un vocalista, que describe el principio, la mitad y el final de una historia a lo largo de la pieza.

2.1 La Música que emplea la Danza Oriental.

Desde fines del siglo pasado, Egipto es el referente musical del mundo árabe. El imperio otomano (turco) influyó mucho en cuanto a lo musical; bajo la dominación del imperio, las cortes mandaban músicos de una corte a otra. Esto produjo la difusión de distintos estilos en lugares a veces muy remotos al de su origen.

En la música árabe, la parte rítmica es muy importante, aparecen diferentes ritmos que se amoldan a un ritmo base marcado generalmente por instrumentos de percusión.

Así la música árabe se caracteriza por la riqueza de su melodía, existiendo diferentes ritmos los cuales provienen de distintas regiones del mundo árabe.

Los ritmos comúnmente escuchados durante la ejecución de la danza son entre otros: maksoum, saidi, masmoudi, fallahi, karatchi, samai, zar,...

Por lo general podemos distinguir hoy día tres estilos musicales árabes:

- Música clásica (Raqs Sharqui)

- Música folclórica (Tuareg, Bereber, Felahi, Baladi, Saidi, Ghawazi, Jagala, Melaya Laff, Nubio, Khaligi, Debke)
- Música popular (Shaabi, Raï)

La *música clásica* se centra en la voz y suele reproducirse con movimientos lentos y sensuales; el *folklore* se baila con pasos típicos de la región de Egipto y Turquía; mientras que la *música popular* introduce elementos de Occidente. Cabe destacar la existencia de melodías completas realizadas con el sonido único del derbeke, lo cual se conoce como Tabla, en ella la bailarina trata de coordinar los golpes de tambor con las caderas, hombros, cabeza, etc.

2.3. Los instrumentos empleados en las melodías árabes.

- **Instrumentos de percusión:**

Derbake: Este es quizás el instrumento de percusión más importante. Cuando otros instrumentos marcan el ritmo base, el derbakista rellena e improvisa con bastante libertad. El instrumento puede ser de madera y parches de cuero o de otros materiales modernos como fibra de vidrio y parches de plástico. Estos últimos son más utilizados a nivel profesional, debido a que los parches de cuero suelen romperse antes, aparte de poseer la particularidad de tener que calentarlos para estirar el parche antes de su ejecución.

Daola: Es similar al derbake pero casi el doble en tamaño.

Daf: Es una especie de pandereta con chapas (sonajas).

Masjar: Idem raf, pero mas grande. Mucho más sonoro. Suele emplearse en las bodas eipcias para acompañar a la orquesta y hacer el cortejo a los novios.

Ra: Similar a los anteriores, pero sin sonajas y más grande.

Crótales o sagats (en árabe snush): Son dos platillos de bronce por mano, que se colocan con unas tiritas de cuero en los dedos pulgar y medio. Se entrechocan duplicando el pulso de un ritmo o en algunos casos marcando los acentos iniciales.

- **Instrumentos Aerófonos:**

Miswish: dos aerófonos de caña de lengüeta simple unidos, que suenan simultáneamente y con las mismas notas. La leve desafinación entre los tubos produce un sonido particular.

Mismar: antecedente al oboe.

Nai: (similar a la quena) Es de caña y posee una embocadura bastante particular y que dificulta su ejecución.

Kawala: (Nai mas grave) Puede ser de caña o madera. Tiene la particularidad de sonar la fundamental y la octava a la vez.

Clarinete: En algunos países utilizan el clarinete en sol, con algunas, modificaciones en su afinación.

Acordeón: Desde 1940, aproximadamente, se introduce el acordeón en la orquesta. Como sucede en general con los instrumentos "importados" de otras culturas, se lo modifica en su afinación. Para lograr los cuartos de tono.

- **Instrumentos Cordófonos:**

Laúd: (oud en árabe quiere decir rama o madera. Con el tiempo cambió a la palabra laúd) Es el mas utilizado en la música árabe. Es similar el lugar que ocupa dentro de la cultura a nuestra guitarra española. En general hay alguien en cada familia que toca el laúd. La versión de este

instrumento que se usa, es la que queda conformada en Persia en el siglo XIV. La guitarra es también de origen árabe, pero tiene una historia paralela al laúd. En sus orígenes este instrumento tenía trastes, ahora no. Se ejecuta con un plectro hecho de cuerno que se llama rish. En realidad rish quiere decir, en árabe, pluma, haciendo alusión a los plectros originales son de pluma. El plectro se toma firmemente; no como una púa occidental. Esto hace que el instrumento suene con mucho más peso que un cordófono occidental. La mano se mueve entera y con movimientos amplios; otra de las diferencias con la guitarra.

Rabab: Cordófono frotado. El arco es de cerdas de caballo como los occidentales. En general son de una cuerda, pero puede haberlos de 2, 3 y 4. Pueden ser como una especie de laúd más pequeño o con una caja de resonancia de madera (el aro) y 2 parches. (El nombre de este instrumento es muy similar a un cordófono de muy parecidas características perteneciente a la música de Java, en Indonesia)

Kemanya: Cordófono frotado. Mástil cilíndrico con 4 cuerdas. El ejecutante va girando el instrumento sobre su propio eje para poder tocar las cuerdas, colocadas alrededor del mástil.

Violín: Utilizan el violín occidental cambiándole la afinación a las 2 primeras cuerdas a re y sol, o bajando la afinación de todo el instrumento. Esto produce un efecto sonoro similar al de la viola.

Kanun: (la palabra viene de ley, cánones) Es una citara con cuerdas de nylon y ocupa el lugar principal en la orquesta. Se ejecuta punteado, con dos plectros sujetados con anillos metálicos, uno en cada mano. Por cada nota posee tres cuerdas de igual afinación, similar al arpa de un piano en su registro medio. La cantidad de cuerdas asciende a 75 (25 sonidos por 3 cuerdas cada uno). La caja de resonancia es chata y el puente apoya sobre parches de cuero que transmiten las vibraciones a la caja. Cada uno de los sonidos, posee llaves que durante la ejecución permiten al instrumentista cambiar la afinación un cuarto de tono, medio, uno y en las cuerdas centrales hasta un tono y medio. Algunos instrumentos más elaborados poseen llaves que permiten cambiar la afinación por comas. Se ejecuta solo o acompañado. Durante la ejecución, el instrumentista puede apagar el sonido con la mano izquierda, hacer apoyaturas o bordaduras o cambiar la afinación presionando con el dedo cerca del clavijero. Ambas manos pueden tocar la misma cuerda haciendo trémolos.

• Instrumentos Electrónicos

Sintetizador: En la actualidad es muy común encontrar teclados sintetizadores dentro de la música árabe. Estos son producidos por las grandes marcas en especial para el mundo árabe. Poseen samples (grabaciones de sonidos reales) de instrumentos originales árabes, así como ritmos tradicionales ya configurados.

Guitarra eléctrica: en orquestas modernas se ven este tipo de instrumentos eléctricos.

0.0.1. Ritmología árabe.

Hay gran variedad de ritmos.

Los ritmos están representados con dos tipos de toques del derbake,

- el Dum. en la nota sol, y
- el Tac, en la nota re.

Estas son "claves" rítmicas sin altura de sonidos; los pentagramas están simplemente para identificar rápidamente la diferencia entre el sonido grave y el agudo

Los ritmos más utilizados en la música árabe son los ritmos de compas binario 2x4 (2 negras), 4x4 (4 negras), 4x8 (4 corcheas),... aunque también encontramos compases terciarios como el 3x4 (3 negras).

- Feyrouz
- Setrak Sarkissian
- Ragheb Alame
- George Wasoof
- Nawal El Zorghby

2.5. ESTILOS Y TIPOS DE DANZA.

Hay diferencias de estilo entre la danza de los diferentes países árabes y dentro de cada país. En función del tipo de música y de la zona encontramos diferencias dentro de la danza oriental.

Los países árabes son varios: Jordania, Irán (cultura Persa), Arabia Saudita, Yemen, Egipto, Túnez, Argelia, etc. Y dentro de la cultura árabe se pueden encontrar muchas etnias. Aunque Turquía no es un país árabe, se destaca por tener un desarrollo musical muy importante. Poseen un buen sistema de códigos y universidades sobre el tema.

En relación a lo religiosos, el mundo árabe se encuentra repartido en tres religiones: la musulmana, la judía y la cristiana.

La **danza Oriental Clásica (Raqs Sharqui)** constituye un tipo de danza que evolucionó en los teatros y los cabarets y tiene un estilo muy refinado, se relaciona con la Redha Troupe. Tiene su origen en El Casino Ópera de El Cairo fundado por Badia Masabni en 1926, que era frecuentado por intelectuales, políticos y aristócratas de todo el mundo, impulsando a bailarinas como Samia Gamal o Tahia Carioca. El Raqs Sharqui constituye así un estilo moderno en su tiempo, que añade la coreografía estudiada a la improvisación e introduce la utilización de los brazos en alto, una mayor riqueza de desplazamientos y los movimientos serpenteantes de tronco. Esta es la danza que conocemos en todo el mundo como Danza del Vientre. En cada país podemos diferenciar algunos matices:

- *Estilo Egipcio*: los movimientos del torso son movimientos contenidos e internos, los pasos son muy sofisticados y brazos más aiosos, la influencia occidental incluye acrobacias. El velo se utiliza poco, sólo al principio de la actuación soltándose tras una breve vuelta. Emplea traje de dos piezas con falda de lycra o gasa.
- *Estilo Libanés*: Emplea movimientos de cadera menos complejos y más marcados que el estilo egipcio. Puede emplear la pandereta. Los vestidos son algo más recargados y utilizan flecos multicolores, calzan zapato de tacón. Bailarinas libanesas famosas fueron: Ouidad, Samara y Nadia Gamal. En la actualidad triunfa Amani.
- *Estilo tuco*: Es más atrevido, los movimientos son más exagerados y trabajan bastante en el suelo. El vestuario es más descotado y la ropa es muy llamativa y también emplea el zapato de tacón. Algunas estrellas fueron Princess Banu, Özel Turkbaz o Burcin Orhon, actualmente triunfa la guapa Didem.

En relación con la **danza Oriental del Pueblo o Folclórica** aparecen múltiples variaciones y constituyen formas de folclore autóctono algunos ejemplos son:

- El **Raqs Beledi o Baladi** es una forma de bailar el Taqsim. Aunque el nombre hace referencia al campo, constituye una versión urbanizada de las danzas populares. Se diferencia se baila combinando velocidades y alturas del movimiento, y ampliando los recorridos por medio de una semiflexión de rodillas. En la improvisación se distinguen muchos ritmos distintos, una entrada suave que puede hacerse con ritmo malfuf (dum-tactac) o masmudi Kabir (dumdumdum-tacadum-tacatac-taca) al que le sigue el Awwadi, un continuo de preguntas y respuestas entre el vocal o un instrumento y el resto de la orquesta, que van incrementando el ritmo, momento donde la bailarina empleará las vibraciones y dominará el ritmo maqsum (dumtac-tac-dum-tac), luego el ritmo se vuelve más nostálgico y luego más lento donde la bailarina recurrirá al paso egipcio o caminata con vibración y sigue disminuyendo el ritmo hasta conseguir un final suave. La bailarina improvisa y se desplaza con pies planos y descalzos (un ejemplo es Fifi Abdo). En el CD de Hossam Ramzy “Lo mejor de Beledi and Saidi” reúne temas de Mustafa Sax y Farouq Mohammed Hassan. Suele emplear una galabeya muy ceñida y brillante o muy ancha con un pañuelo en la cintura.

- El **Saidi** o Raqs el Assaya (danza del bastón): Es un baile folclórico del alto Egipto que emplea el ritmo saidi (dumtac-dum-dum-tac). Se inspira en el Tahtib, un antiguo baile tradicional masculino que utilizaba el bastón largo y pesado que empleaban para reunir al rebaño, ayudarse a caminar y defenderse si era necesario. En este caso las mujeres bailan con un bastón más pequeño y demuestran su habilidad girándolo de forma vertical, horizontal o transversal en armonía con el resto de movimientos del cuerpo. El baile emplea movimientos simples y precisos mostrando poder y aplomo, dando patadas y saltitos, siempre con el codo alto preparado para la lucha y van marcando el ritmo con los pies planos. Se baila con una túnica o una galabeya de mangas anchas y un pañuelo en la cabeza.

- El **Khaligi**: Es un baile tradicional del Golfo Pérsico. Se baila con un pequeño y constante rebote vertical del cuerpo, emplea shimmies de hombros, sacudidas suaves de la mano y un marcado énfasis en los movimientos de la cabeza de manera que la melena suelta dibuja semicírculos e infinitos. Siempre hay un pie en planta y otro detrás en punta. La música sigue un compas de 2/4, músicos famosos son Mohamed Abdou y Rashid El Maguid. Para bailarla se emplea una especie de túnica laboriosamente bordada, el “Tobe al Nashar’ar” que cubre los pies lo que exige que la bailarina recoja la tela en la mano para no pisar el vestido.

- El **Debke**: El Dabke (significa zapateo o pisada) es la danza folklórica más representativa de estos países, especialmente del Líbano, Siria y Palestina. Se baila en todo el país, especialmente en las zonas montañosas como medio de celebrar la cosecha. Es un baile grupal, bailado por hombres, por mujeres, o por ambos, en el que se marca el ritmo con los pies. Hay generalmente, un líder que guía al resto del grupo con sus brazos y saltos y a quien se le está permitido improvisar. Es común ver a los bailarines tomados de las manos en ronda, acompañando el baile con distintos pasos y saltos. Es por eso, que esta es una danza de comunidad bailada en ocasiones de festividades, como matrimonios, fiestas, festivales, pero también es una danza de nacionalismo. El vestuario más tradicional consiste en: Para los hombres: botas planas, túnicas y pantalones babucha con un sobrante de tela llamado charwel, una camisa amplia, chaleco y el agal (pañuelo triangular sujetado con un cordón alrededor de la cabeza). Para las mujeres: zapatos, falda acampanada, con calzones largos, una blusa de mangas largas y cerrada hasta el cuello, un pañuelo en la cabeza y el pelo trenzado en dos partes. A veces, también usan un delantal, propio de las mujeres del campo.

- El **Jagala**: Proviene del Egipto Occidental y el este de Libia. Ésta danza es realmente divertida, un grupo de hombres, llamados Kefafin, cantan y baten palmas (no hay música específica) mientras la chica baila delante de ellos. Se realiza en las bodas, o de forma esporádica para honrar a un visitante o señalar un compromiso. La Hagallah es representada por una chica joven, vestida con túnica larga y un cinturón acolchado cuya cabeza y cara están cubiertas por un velo para proteger su honor y el de su familia. A partir de esta ceremonia la chica llevará velo en su vida diaria y pasará a estar disponible para el matrimonio. La Hagallah comienza a mover sus caderas al ritmo marcado por los hombres realizando el movimiento que conocemos por tres cuartos de shimmy y se desplaza delante de la línea de los Kefafin con pasos pequeños y dando vueltas. La bailarina puede tener en su mano un pañuelo, o un bastón. Si es un bastón, sólo lo sostiene, no lo hace girar, ni baila con él. La Hagallah escoge a uno de los hombres para bailar durante un rato, pero es básicamente una danza solista de la chica. Los hombres cantan sobre como ella está creciendo y pronto será una preciosa mujer, lo maravillosa esposa y madre que será y lo afortunado que va a ser el hombre que se case con ella. La chica parará delante de uno de los chicos jóvenes y le acercará el otro lado del pañuelo o bastón, mientras ella baila alrededor suyo. Él, posiblemente, le ofrecerá un brazalete como una especie de propuesta, pero normalmente es una representación o escenificación, porque el hombre delante del que se detenga puede ser incluso su hermano. No significa, en un principio, una propuesta real de matrimonio. Su música es principalmente vocal y su ritmo se marca con las palmas.

- **Felahi**: Es un baile egipcio de las zonas rurales, de cadencia suave y oscilante, donde abundan las repeticiones, las manos van relajada, pudiendo aguantar un jarró sobre la cabeza y hacer gestos con él. Suelen balarla con una túnica ancha con un volante a los pies y co pañuelos en la cabeza.

En la **danza moderna o popular** destaca el estilo Shaabi y el Al- jeel, que responde a la música surgida de los suburbios pobres de las ciudades a modo de rebelión contra el sistema, de estilo pop, que sigue un ritmo binario agrupado en frases de ocho tiempos, a menudo aprovechan el compás del saidi. Lo bailan en las discotecas y no se utilizó para bailar danza oriental hasta los 80. Destacan músicos como Hakim, Ahmed Adaweyah, Shaaban Abdel Rahin y Ricco y artistas de Al- jeel como Amr Diab, Mostafa Amar, Hanan o Ehab Tawfiq. Un bailarín referente en esta modalidad es Asi Haskal.

La actual evolución hace aparecer **nuevas formas y estilos** donde encontramos:

- El **Raqs Shamadan**: Es una danza relativamente reciente (se atribuye su invención a Badia Masabni en la década de 1920) típica de Egipto que consiste en bailar con un enorme candelabro encendido sobre la cabeza, que proviene de la costumbre de que en la bodas egipcias tradicionales una bailarina desfile ante el cortejo nupcial con un candelabro en la cabeza para señalar el paso al tiempo que las velas encendidas simbolizan la belleza de la novia y la alegría del matrimonio. Para bailarla se suele emplear el Zeffet el Arusa o Zaffa, que es la música empleada en la procesión nupcial.

- La **Melaya Laff**: que literalmente significa “trozo de tela enrollado”, es una danza personificada, sin base tradicional inventada por Mahmoud Reda para una película de la compañía, que usa como elemento central un "manto de género negro". La bailarina en esta danza juega a ser muy coqueta, mientras va mostrando de a poco, partes de su cuerpo que la Melaya cubría. Desde los arrabales egipcios surge este mítico personaje femenino, que se revela frente a las reglas que impone una sociedad que favorece al hombre. Produce todo un baile muy provocativo, audaz y arrogante, lleno de ademanes populares y, como una adolescente rebelde, juega con una goma de mascar mientras realiza su gracioso y atractivo baile.

El ritmo Baladi es el que generalmente se utiliza en esta danza, las canciones son muy marcadas y ágiles, típicas del folklore egipcio y con letras que hablan sobre el atrevimiento escandaloso que produce. Esta danza ha sido adaptada por algunas bailarinas de Cabaret. En general, usa un vestido que muestra la pantorrilla y tacón no muy alto, un velo que envuelve su cabello adornado con pompones o flores de colores, sus muñecas llenas de pulseras y una esclava en su tobillo (símbolo de mujer comprometida), sus ojos bien resaltados con kohol o kehel (polvo vegetal que se usa como delineador).

- **Estilo Tribal**: Constituye un baile grupal basado en la música folklórica del Medio Oriente y el Norte de África, manteniendo los movimientos básicos de la danza del vientre. La Danza del Vientre Tribal usualmente no esta coreografiada, se sigue un sistema de señas que ayudan a la improvisación en el baile. Normalmente este tipo de práctica solo se hace con un grupo experto que además de bailar exalta un fuerte sentido de comunidad ayudando a la comunicación corporal. Hay una bailarina líder que va rotando y dirige al resto del grupo, es una danza sin coreografía. Los movimientos en este estilo destacan por la elegancia, los brazos son serpenteantes y bien definidos. Las caderas bien marcadas. Se hacen muchos movimientos de torso, muchas ondulaciones, bellyrolls y fragmentaciones. El control muscular es total. La música suele tener una

percusión pesada y la vestimenta consta de elementos de ropa folclórica de diferentes culturas, es bastante heterogéneo, lejos de las lentejuelas y el brillo de la danza oriental tradicional, se utilizan telas estampadas, cinturones pesados decorados con monedas muy barrocos, tops también cargados, pañuelos, bombachos, faldas voluminosas y todo tipo de joyas plateadas. El maquillaje es parecido al de las mujeres bereberes del desierto y suelen decorarse los pies y las manos con henna.

Puedes conocer más de la danza tribal en este enlace:
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_del_Vientre_Tribal

- **Estilos de fantasía:** De la evolución del estilo cabaret aparece la inclusión de nuevos elementos en el escenario, los llamados estilos fantasía por Devorah Korek, como son el doble velo, las alas de Isis, las velas o el sable.

