

ВЛИЯНИЕ ЕГИПЕТСКОГО СТИЛЯ И МУЗЫКИ В ВОСТОЧНОМ ТАНЦЕ

Данная статья освещает этапы развития фольклорного танца, народную культуру северной африки, среднего востока.

Фольклорный танец, который развился в то, что сегодня мы называем танцем живота или восточным танцем, был частью народной культуры многих народов Северной Африки, Среднего Востока и даже Ирана в течение многих веков. Исследование, проведенное в Марокко, показывает, что устная традиция относит начало этого танца в далекую древность, где он использовался как ритуал и гимнастика, связанные с деторождением.

Несмотря на такое широкое распространение фольклорной основы, сценическое исполнение в основном связано с египетской музыкой аксессуарами и костюмами. Даже современные персы называют этот танец «арабским». В Турции большинство исполнительниц танцуют под арабскую, а не турецкую музыку, и пользуются типичными египетскими аксессуарами – тростью и канделябром. В Северной Америке и Европе основная часть танцовщиц также ориентирована на Египет. Если вы не так давно погрузились в мир этого танца, вы, возможно, удивляетесь, почему египетская музыка и танцевальный стиль доминируют на Мировой восточной сцене. Постараемся немного прояснить ситуацию.

До 19-го столетия восточный танец исполнялся, как правило, свадьбы, обрезания и другие подобные события не обходились без этого танца (как в русских семьях до сих пор любая гулянка заканчивается народными песнями; -Э.К.). Иногда нанималась профессиональная танцовщица. Поскольку это были в основном семейные празднества, чужакам и чужестранцам редко доводилось видеть этот танец. В 1880-х годах европейцы начали (в очередной раз) проникаться очарованием Востока. Такие писатели, как Гюстав Флобер и такие художники, как Жан-Леон Жером путешествовали на Средний Восток и в Северную Африку за вдохновением. Туристы посещали этот регион, чтобы поглазеть на экзотические ландшафты и людей. Колониальные армии Англии и Франции оккупировали несколько стран региона.

Среди европейских охотников до экзотики быстро распространился слух о том, что восточный танец - это зрелище, которое нельзя пропустить. Восхищались ли туристы этим танцем или презирали его, но нечто настолько отличающее от родной европейской культуры не могло не обладать завораживающей притягательной силой для них. И если раньше восточные женщины танцевали только для семейных праздников, с этих пор они нашли в иностранцах новую публику для себя и новый рынок для показа своих талантов. В Каире, столице Египта, первые ночные клубы, предложившие этот танец как вид развлечения для широкой публики, появились в 1920-х годах. Аналогичные заведения немедленно проклюнулись в Бейруте (столица Ливана). Рабочие места для музыкантов и танцовщиц процветали благодаря спросу со стороны иностранцев.

В это время Турция была поглощена своей культурной революцией, пришедшей со свержением последнего оттоманского Султана после первой Мировой войны. Турция была занята мучительным перевоплощением из Монархического в Демократическое, из религиозного в светское Общество. Под предводительством Ататюрка Турция была отвращена от своей исторически восточной культуры и стала смотреть на Запад за политическим и культурным руководством. Новое правительство запретило мужчинам носить традиционную феску, а женщинам покрывать лицо. Суфийская секта Мевлеви (вращающие дервиши традиции Руми) была запрещена. В свете этих социальных и культурных изменений, развитие восточного танца и музыки в Турции было практически невозможно.

Когда голливудское кино и американская музыка начали свое бурное развитие в начале 20-в, аналогичная индустрия развлечений появилась в арабском мире. Как Нью-

Йорк и Голливуд были центрами индустрии развлечений США, так Каир и Бейрут стали столицами музыки и кино в арабо-говорящей части планеты. Примерно с 1940-х г., египетские кинокомпании начали производить мюзиклы на арабском языке. Фарид Аль-Атрам стал одной из первых звезд того времени. Разносторонне одаренный человек, Фарид покорял женские сердца как герой-любовник в кино, сочинял музыку, которая немедленно становилась популярной в арабском мире и играл на уд-арабесской лютне) с виртуозным мастерством. Другой композитор, который достиг большой славы в этот период-Мохаммад Абдель Вахаб.

Как и в Американских мюзиклах, в арабских обязательно присутствовали танцевальные номера. Эпизоды с восточными танцами в этих фильмах скоро сделали несколько имен исполнительниц всемирно известными: Тахия Кариока, Самия Гамаль и др. Даже сегодня эти звезды раннего египетского кино остаются в памяти и сердцах как важная часть арабской культуры. Параллельно в Ливане развивалась собственная танцевальная сцена под руководством Надии Гамаль. Забавно, что под очарованием гаремных сцен в голливудских фильмах египетская киноиндустрия начала наряжать своих исполнительниц в костюмы, аналогичные голливудским. Скоро египетский танцевальный процесс начал устанавливать на Среднем Востоке новый стандарт отношения к восточному танцу: теперь он стал больше профессиональным сценическим искусством, чем народным танцем. И хотя как народный танец существовал в культурах стран Среднего востока на протяжении столетий, ни в Турции, ни в Иране, ни в северной Африке он не прошел аналогичного египетского пути развития. Вот почему даже многие люди Среднего Востока называют сегодня этот танец «арабским».

1960-1980-е годы. Богатый вклад Ливана (столица Бейрут) в арабскую культуру был трагически прерван гражданской войной. Трудно процветать индустрии развлечений, когда у людей главная задача - выживать и хоть как-то перебиваться с хлеба на воду в темном облаке войны. В результате более благополучный Египет стал монопольным центром продолжающегося развития арабских сценических искусств. Несколько ярких звезд зажглось на танцевальной сцене в этот период: Сухер Заки, Нагва Фуад, Люси, Надия Хамди, Фифи Абдо и др. Эти танцовщицы очень-очень неплохо зарабатывали и стали богатыми людьми по стандартам своей культуры. Они могли себе позволить содержать композиторов, которые писали музыку лично для них, и оркестры из 40 музыкантов, которые эту музыку исполняли. Это было золотое время в Египте для туриста, желающего увидеть танцевальное представление мирового класса. Клубы, в которых выступали исполнительницы такого уровня, были пяти звездными ночными клубами. Они поддерживались богатыми арабами. Египетская индустрия развлечений раскручивала этих танцовщиц, а средства массовой информации делали их знаменитыми во всем арабском мире.

В конце 1970-х годов, когда международные перелеты стали более доступными, все большее число исполнителей восточного танца из Европы, Америки и Австралии стали совершать паломничества в Египет, чтобы увидеть представления. «Танцевальные туристы» были очарованы высокклассными представлениями и славой, которую танцовщицы имели в своих странах и немедленно разметались о том, чтобы достичь чего-то подобного у себя на родине. И вскоре чемоданы, полные светлых надежд, музыки, костюмов и аксессуаров, приобретенных «Там», потянулись на Запад.

В это время турецкая танцевальная сцена была более чем далека от египетского гламура. Она работала на вкусы публики убогого кабацкого уровня. Танцовщицам платили очень скудно и выступали они в основном в самых ужасных притонах. Нетрудно понять, что они не показывали в танце ничего такого, чему хотели бы подражать вдохновенные туристки из западных стран. Итак, египетское влияние в восточном танце хорошо закрепилось во всем мире. Египет был лучшим местом на Среднем Востоке, где исполнительницы становились знаменитыми и богатыми.

Танцевальная сцена сегодня. К сожалению, можно сказать, что танцевальная сцена в Египте пошла на спад после 1990-х г. Одна из причин в том, что стало меньше поддержки со стороны арабов стран Персидского Залива, которые раньше спонсировали

пятизвездные ночные клубы Каира. Это было старое поколение, которому нравилось посещать эти клубы и смотреть танцевальные представления. Сегодняшнее молодое поколение предпочитает другие развлечения и обращается за ними в другие места. В результате несколько знаменитых клубов были закрыты.

Другое серьезное обстоятельство заключается в том, что мусульманские экстремисты выбрали Египет страной для распространения своего консервативного влияния. Например, они предлагают семьям плату за то, чтобы их женщины ходили в традиционной одежде вместо западных шмоток. Они также начали применять насилие к людям, поведение которых не вписывается в их жестокую интерпретацию. Экстремисты особенно нацелены против публичных выступлений танцовщиц. Они распространяли угрозы о том, что любое мероприятие, где женщина будет исполнять танец живота в присутствии посторонних мужчин, будет насильственно прервано. В результате, многие люди отказались от приглашения женщин-танцовщиц на свадьбы и другие мероприятия, потому что никто не хочет неприятностей.

Сегодня знаменитые египетские танцовщицы Фифи Абдо и Дина окружают себя телохранителями. Другие, например, Нагва Фуад и Сухер Зики, ушли на пенсию, потому что бороться было уже слишком трудно. Все же это не значит, что танец потерял свое место в жизни и сердцах египтян. «Нет ни одной египтянки, которая не умела бы танцевать» - заявляет Дина. - «Танец у нас в крови».

Все египетские танцовщицы говорят, что иностранным танцовщицам все-таки чего то не хватает, даже они технически сильны, «невозможно всему научиться, начиная от гармонии рук и ног и до выражения лица».

«Танец - это не только покачивание бедрами и тряска грудью» - говорит Дина. Несмотря на все проблемы, трудно поверить, что восточный танец исчезнет. Сейчас он находится в периоде упадка, но он не будет длиться вечно, за ним обязательно будет период рассвета. Из 52000 танцовщиц, зарегистрированных в 80-е годы, по сегодняшний день осталось не более 2300. Ведь танец живота самый древний танец, дошедший до наших дней. Развиваясь и эволюционируя, танец живота распространился к XXI веку по всему миру.

Литература:

1. Журнал «Музыкальная жизнь». -М., 1999.
2. Стразам не на ком блеснуть. А.DOSS.
3. Танцевальная сцена сегодня. –Шира, 2008.
4. История танца живота. –М., 1980.
5. Восточные танцы. Теория и практика. - М., 1990.
6. Арабские танцы. -М., 1989.