

Imagen y Fotografía *la Metro*

©Micaela Proaño

Este libro no podrá ser reproducido,
ni total ni parcialmente, sin el previo
permiso escrito del editor.

Todos los derechos reservados.

Fotografía: Micaela Proaño

Diagramación: Micaela Proaño

Diseño editorial: Micaela Proaño

Edición fotográfica: Xavier Granja Cedeño

Modelos: Neshat Shoghi | Selena Yáñez | Camila Lanas

Representación fotográfica de la
danza oriental | danza árabe | raqs
sharqi | danza que viene del este.

Contenido

1. Prólogo
2. Capítulo 1: Orígen de la Danza Oriental
3. Capítulo 2: Gawazee y Awalim
4. Capítulo 3: Orientalismo
5. Capítulo 4: Golden Era
6. Capítulo 5: Danza Moderna

قۇقۇلۇق

La danza oriental en sus inicios fue sagrada y posteriormente popular. Es una danza milenaria, es decir, tiene tantos años como la vida humana misma por lo que ha pasado por distintas etapas a lo largo de su historia como prohibiciones, épocas doradas, incluso oscurantismo. La danza en el antiguo egipto era imprescindible en todo momento tanto en celebraciones, funerales, bodas, etc. como dentro de la intimidad del hogar. Hoy en día la podemos encontrar en cada rincón del planeta gracias a muchas mujeres que se dedicaron a expandir esta disciplina y no permitir que desaparezca debido a que esta danza ha sido víctima de represión y rechazo en muchos momentos específicos de su historia. En la mayoría de idiomas es más común llámalo danza del vientre, aunque también existen varias denominaciones, existen unas más correctas que otras. "Danza oriental", aunque puede ser confuso porque por "oriente" también se incluye Asia o India, se acerca a la traducción original por lo que el resto de nombres es producto de comercialización

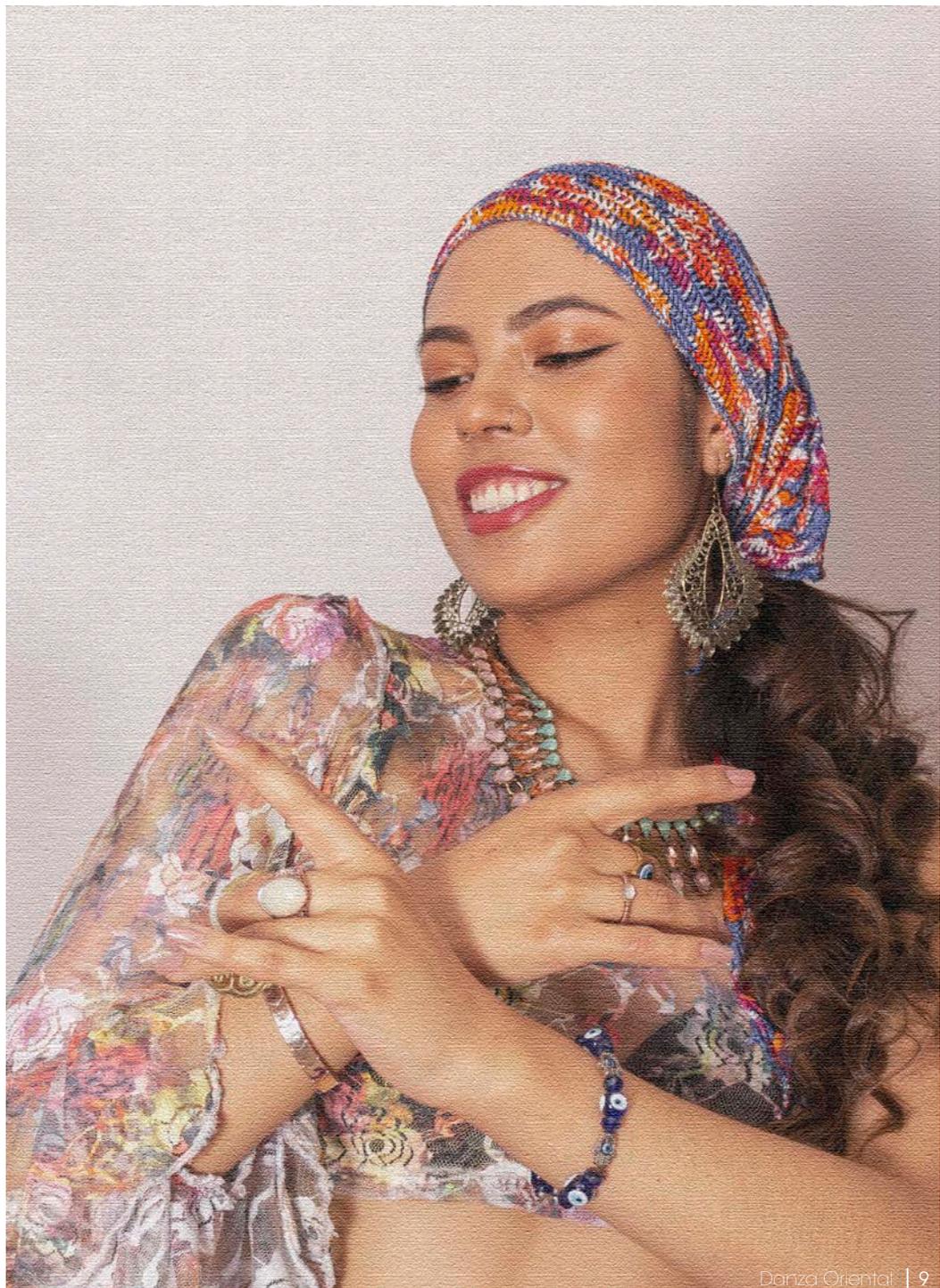
Origen de la Danza Oriental

Nace como culto a la fertilidad de la mujer, se realizaba una serie de movimientos concentrados en la pelvis y cadera como agradecimiento a la diosa madre por el poder femenino de crear vida

La danza oriental es conocida como “danza milenaria” es decir que tiene tantos años como la vida humana misma, antes incluso del lenguaje escrito, la danza era medio para transmitir y compartir las historias y los eventos de generación en generación, así como la música, son manifestaciones naturales empíricas y muy presentes en la conducta humana por lo que su origen preciso es incierto, la manera en la que historiadores, arqueólogos han intentado descifrar es mediante representaciones simbólicas, jeroglíficos, cerámicas que a lo largo de la historia se ha ido encontrando. La teoría que más comparten la mayoría de historiadores, egiptólogos, antropólogos y gente vinculada a descubrir los orígenes de la disciplina, comparten que: Gracias a la evidencia de relieves, jeroglíficos, esta danza surge en rituales sagrados en culto a la fertilidad de la mujer, es una danza que nace con un enfoque espiritual.

En tiempos remotos, difíciles de precisar, existían sociedades matriarcales que adoraban divinidades femeninas bajo la representación de “DIOSA MADRE” rindiéndole culto a la capacidad casi “mágica” de crear vida. La diosa madre ha sido representada bajo el nombre de distintas deidades como Hathor, Isis, Afrodita, Atenea, Venus, entre muchas otras más. Se han encontrado artefactos históricos de Mesopotamia, pinturas en tumbas egipcias donde se representan danzas ceremoniales, sociales y rituales que se calcula de hace 4000 A.C.

La danza se considera una de las artes más antiguas, pues el ser humano la ha percibido de una manera instintiva.

La danza tanto en la vida diaria como dentro de los templos, en rituales funerarios y ceremonias, estuvo siempre presente para la cultura del antiguo Egipto, como se mencionó, debido a las evidencias arqueológicas, esta danza surge con un enfoque espiritual. En la actualidad no hay muchas bailarinas en Egipto como se creería, existen más bailarinas en occidente, esto debido a la religión de la cultura del nuevo Egipto, las bailarinas que existen deben tener credencial que abale el permiso de ejercer la profesión, pero quienes no lo tienen deben bailar a escondidas en sus hogares. Sin embargo, en eventos importantes como las bodas es indispensable una bailarina, ya que se mantiene ciertas creencias ritualistas y la bailarina es quien ilumina el camino de los recién casados interpretando la danza "raqs al shamadam" que es una danza donde la bailarina lleva un candelabro en la cabeza. El nombre original es "RAQS SHARQI" que significa danza oriental o danza del este. Coloquialmente se la conoce como danza árabe, para los ojos occidentales el belly dance o danza árabe, es danza de los países árabes, pero ésta no representa el folklore de los países árabes, ya sea norte de

áfrica, zona de levante o golfo pérsico. En Francia que fue uno de los países que más impacto tuvo en cuanto a pintura lo denominan "Dans du ventre" que significa danza del vientre, esto debido a que en 1889 en París en un contexto occidental y público no árabe tuvo la oportunidad de ver por primera vez un show de danza oriental, la prensa al no saber definir aquel nuevo estilo y movimientos completamente nuevos que no tienen ninguna relación con el ballet o alguna danza clásica que ellos hayan visto hasta el momento, decidieron llamarla danza del vientre de acuerdo a la vestimenta que suele ser un traje de dos piezas en donde el abdomen está descubierto y los movimientos más destacados son en la zona del vientre, lo mismo sucede en California en el año de 1893 y en norte América se la denominó "bellydance". Estas ferias fueron organizadas por empresarios de Londres, París y Chicago, quienes la llamaron "ferias mundiales" las cuales se hacían pequeñas representaciones de distintas partes de mundo para que personas que no tenían la oportunidad de viajar, puedan conocer otras culturas. Estas ferias fueron populares entre 1850 y 1930.

Nombre original

El nombre original es "RAQS SHARQI" que significa danza oriental o danza del este.

Nombre popular

Danza árabe, belly dance, danza del vientre, danza de los 7 velos

En sus inicios se las consideraban sacerdotisas

La danza era característica de rituales funerarios, la danza era en base a la creencia que se tenía de la vida después de la muerte o renovación de la vida representada por la energía solar que era símbolo de vida. El ritual constaba de bailes que normalmente las ejecutaban las mujeres que eran consideradas sacerdotisas y

no bailarinas quienes seguían las tumbas en la procesión. Según las escenas halladas en los jeroglíficos de las tumbas había distintos estilos de baile, algunas sacerdotisas bailaban en la procesión, otras al iniciar la ceremonia y otras bailaban una vez alcanzada la tumba.

También guiaban los ritos funerarios y eventos importantes como bodas y celebraciones privadas del faraón.

Se las distinguía por sus peinados especiales en las representaciones. Su función era transportar simbólicamente a los muertos a través de las aguas que conducen al inframundo. En escenas más sofisticadas, las bailarinas se representan en un entorno más complejo que incluye capillas ligeramente construidas, piscinas rodeadas de árboles y símbolos religiosos. Tales escenas parecen recrear a pequeña escala y cerca de la tumba, los recintos sagrados de este viaje.

Gawazee y Awalim

La gawazee fueron expulsadas al sur de Egipto por Mohammed Ali. Finaliza 20 años después cuando el turismo empieza a desviarse hacia esos sectores. Los turistas que viajaban querían ver bailarinas.

En Egipto se diferenciaron dos tipos de bailarinas, a partir de 1700 empieza una diferencia conceptual entre estos dos grupos que se vuelve muy visible. Las bailarinas de mayor jerarquía estaban tanto en Egipto como en Turquía, eran esclavas y eran las únicas mujeres educadas en la sociedad, sabían leer, escribir, conversar de cualquier tema, cantaban, recitaban poesía y bailaban, estas mujeres que únicamente bailaban para la alta sociedad eran conocidas como "Awalim" o en singular "Alima" que significa literalmente "mujer educada". Formaban parte de la élite, danzaban únicamente frente a grupos de mujeres y gozaban de buena reputación.

También existía otro grupo que era más de tradición nómada, este grupo de mujeres que específicamente practicaban rituales, huyeron de las matanzas de carácter religioso que se estaban generando debido a la llegada de la nueva cultura monoteísta que invadió las tierras del medio oriente, las comunidades que lograron escapar con vida se refugiaron en el desierto y formaron tribus. Se caracterizaban porque bailaban sin velo en las calles para entretener al público, iban de feria en feria en cada pueblo, iban acompañadas de su grupo de músicos y bailaban para un público de clase social media a baja, este grupo de bailarinas se las llama "Gawazee" o en singular "Gaziya".

Gawazee

GAWAZEE (PL.) GAZIYAH (SING.)

Las bailarinas Gawazee eran bailarinas más locales, tenían manifestaciones artísticas más populares y folklóricas, ellas se caracterizaban por bailar en público, calles, frente a casas, celebraciones, ferias y más.

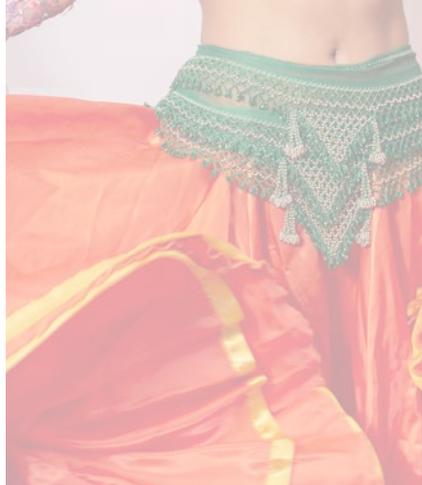
Su vestimenta era muy colorida con apariencia más rústica, cargaban varias prendas comunes en las tribus especialmente la faja con monedas en la cadera. La faja de monedas era una especie de competencia entre ellas ya que mientras más monedas, mejor bailarina se la consideraba. Iban acompañadas de su grupo de músicos y generalmente viajaban y migraban de pueblo en pueblo en grandes comunidades. La danza pasa de ser una danza que conecta con la espiritualidad para ser un medio de entretenimiento. Muhammad Ali asciende al poder en 1769 y mandó a desterrar a todas las bailarinas de Egipto especialmente del Cairo ya que eran muchas las bailarinas en las calles y socialmente no eran aceptadas porque se las asociaba con el trabajo de la prostitución ya que se dedicaban a bailar a un público abierto y también bailaban en fiestas para hombres lo cual las exponía a rumores y malos conceptos. Por estas razones fueron expulzadas de Egipto, lo que provocó que gran parte de ellas se movieran de pueblo en pueblo e incluso migrando de continente.

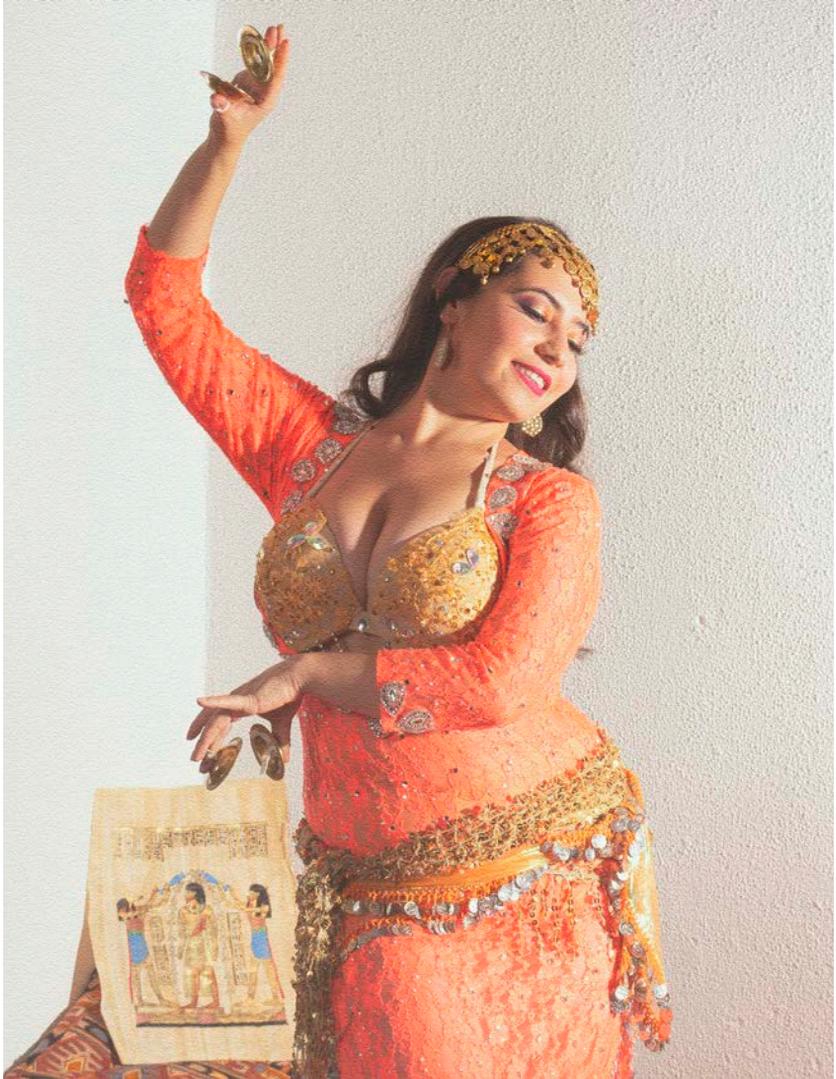
Selena Yáñez. Representación de bailarina Gawazee, vestimenta característica acompañada de crótalos, instrumento importante para las bailarinas Gawazee.

Estas mujeres fueron consideradas gitanas en Egipto en el siglo XVIII y fueron expulsadas de El Cairo durante la década de 1830, pero continuaron actuando en el Alto Egipto y más tarde en Oriente Medio y Europa. Después de 20 años la prohibición finaliza ya que los turistas que viajaban a Egipto querían ver a las bailarinas. La danza del vientre fue, durante este periodo, a menudo conocida como danza "oriental", y las mujeres se hicieron famosas en Europa por autores y pintores intrigados por la naturaleza exótica del arte. A partir de las ghawazee se comienza a desarrollar el género de danza del vientre raqs sharqi. Más urbana que las formas de danza más puras en la historia anterior de la danza del vientre, rápidamente se hizo popular y se inspiró no solo en el ghawazee, sino también en varios estilos de danza folclórica, ballet, danza latina e incluso bandas de música estadounidenses. Al volver al Cairo, la danza oriental empieza a ser una práctica que causa repulsión y vergüenza, debido a que las ghawazee al no gozar de buena reputación por su estilo de vida, sobre todo vestimenta y tener rechazo constante, se autodenominaban awalim para poder trabajar y tener status por lo que dentro de este tiempo se empieza a confundir términos provocando que la danza en sí pase a ser mal concebida por las restricciones de vestimenta en las mujeres de la religión islámica. La última familia Gawazee en dedicarse a entretener con su arte y bailar fueron las hermanas Mazin.

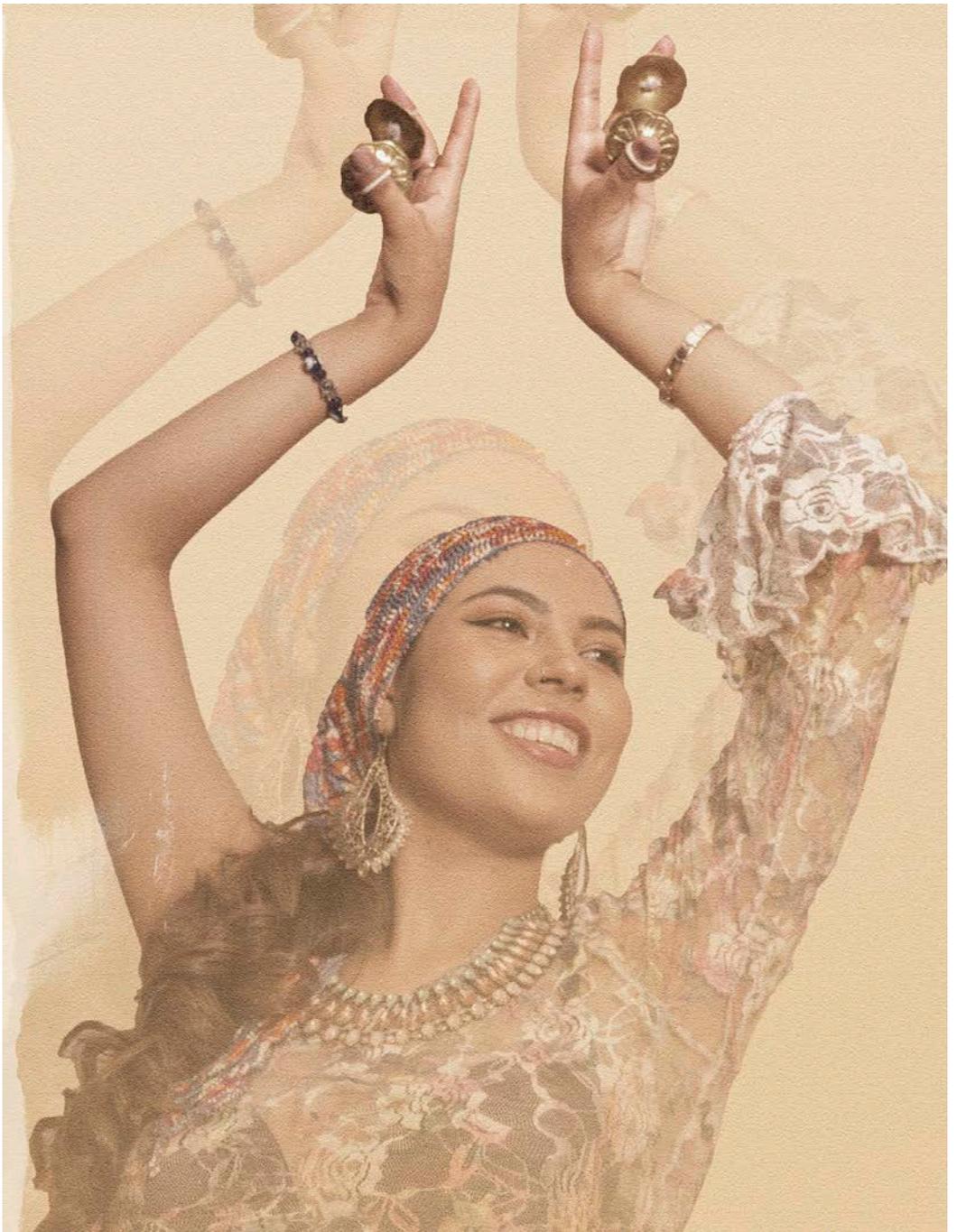

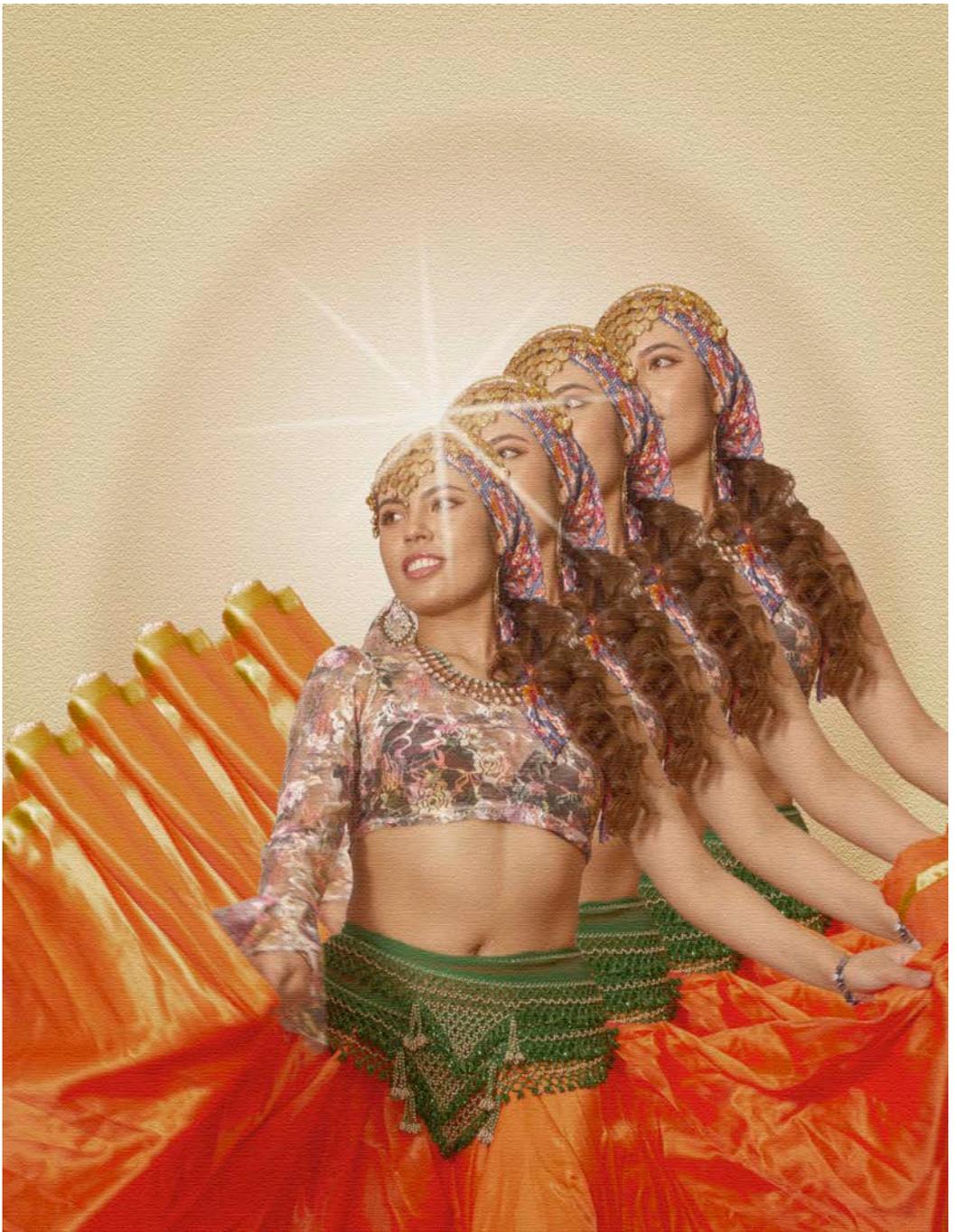

La danza pasa de ser una danza que conecta con la espiritualidad para ser un medio de entretenimiento, las gawazee eran bailarinas que danzaban de manera empírica y aprendían por la experiencia.

Awalim

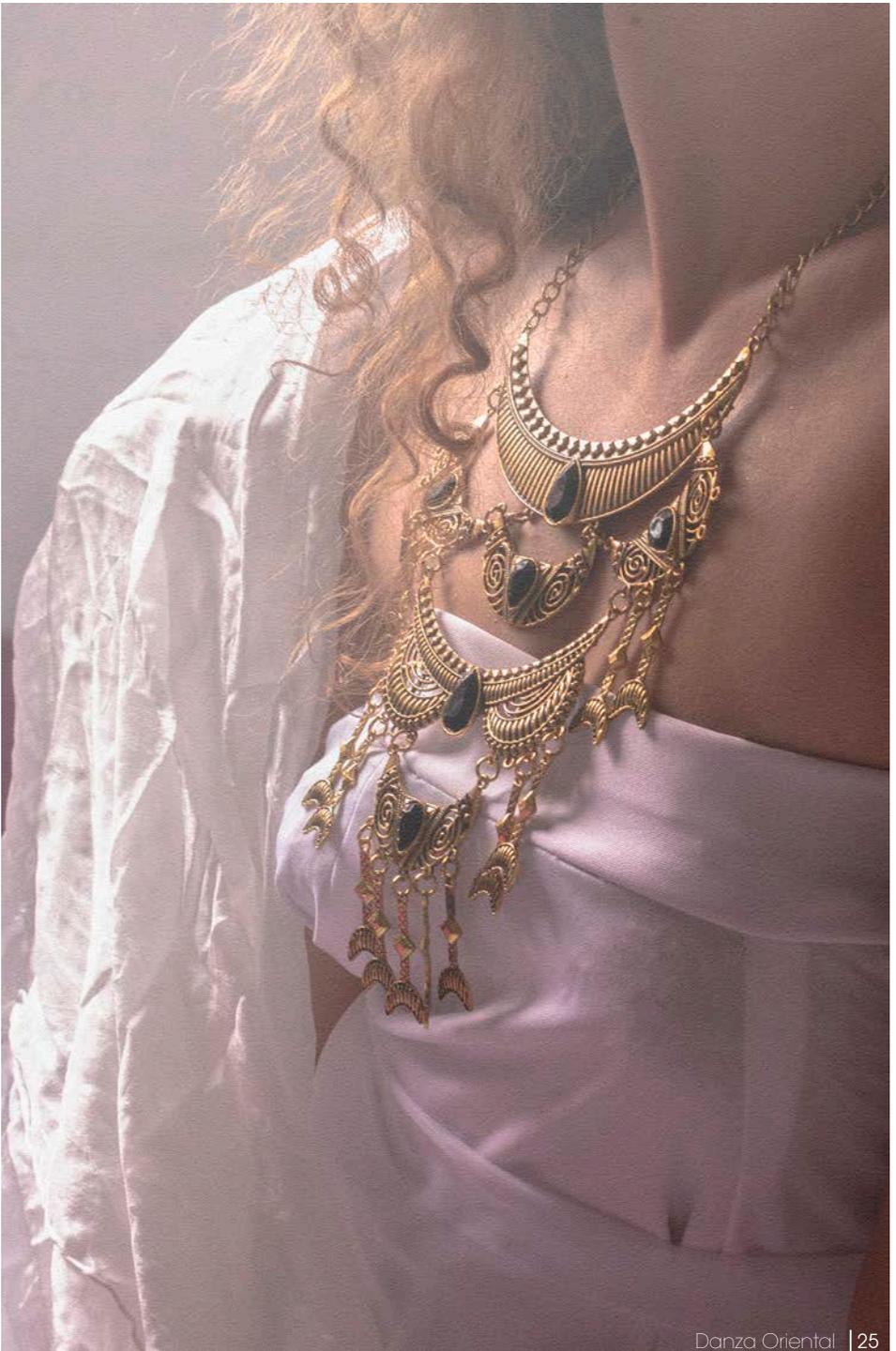
AWALIM (PL.) ALMAH (SING.)

Las Awalim usaban el movimiento para complementar su canto y poesía. Todas eran esclavas pero casi nadie tenía acceso a ellas

Éstas mujeres que únicamente bailaban para la alta sociedad eran conocidas como "Awalim" o en singular "Alima" que significa literalmente "mujer educada", desde pequeñas o desde que eran reclutadas para ser esclavas eran preparadas en los campos artísticos que próximamente debían dominar. Las Awalim, a comparación de las Gawazee, eran bailarinas más instruidas y educadas, se las consideraban artistas ya que aparte de bailar también cantaban, recitaban poesía, tocaban instrumentos, leían y tenían conocimientos de muchos temas relacionados al arte. Ellas acompañaban su danza con cantos o tocando instrumentos, bailaban para la clase social alta.

Pertenecían a los harenes y principalmente eran esclavas, se dedicaban a tareas del hogar y a preparar a las mujeres del palacio. No bailaban en público, bailaban solo entre mujeres y los hombres difícilmente tenían acceso a ellas debido a que la danza en el haren sucedía en momentos específicos, se presentaban únicamente para eventos importantes y celebraciones del palacio. Lamentablemente no existe mucho registro e información acerca de ellas ya que los turistas, artistas o historiadores que iban en busca de las Awalim se encontraban con restricciones y nulo acceso a los espacios donde convivían, se sabía de la existencia de aquellas bailarinas eran como una especie de mitología o personajes oníricos de las cuales era difícil llegar a conocer.

Las Awalim bailaban únicamente dentro de los harenes, destinada su danza a una corte, clase social alta y grandes palacios. Los harenes se refiere propiamente a los espacios domésticos que están reservados para las mujeres de la casa. Aunque generalmente se asocia en el pensamiento occidental con las prácticas musulmanas, se cree que los harenes existieron antes de la época de las civilizaciones islámicas del Medio Oriente. La palabra harén proviene del vocablo árabe HARIM, que literalmente significa LO PROHIBIDO. Se usa este concepto en un doble sentido, pues hace referencia a las mujeres que se encargaban de entretener a los líderes así como al espacio físico donde residían. En el antiguo Egipto los faraones tenían harenes en donde convivían cientos de mujeres que eran reclutadas o esclavas que eran capturadas tras una guerra.

Eran bailarinas de mayor jerarquía y estaban tanto en Egipto como en Turquía, eran las únicas mujeres educadas en la sociedad. Formaban parte de la elite y a diferencia de las Gawazee ellas gozaban de muy buena reputación de acuerdo con el protocolo sobre la segregación de género para el período de tiempo.

A partir de la década de 1830, muchos awalim se vieron obligados a abandonar los centros urbanos en una serie de destierros con restricciones y regulaciones en torno a la actuación que continuaron hasta el siglo siguiente. Con el tiempo, la distinción de clase entre los awalim urbanos y los ghawazee rurales se perdió, pero la asociación con el contexto de la ciudad o el campo permaneció.

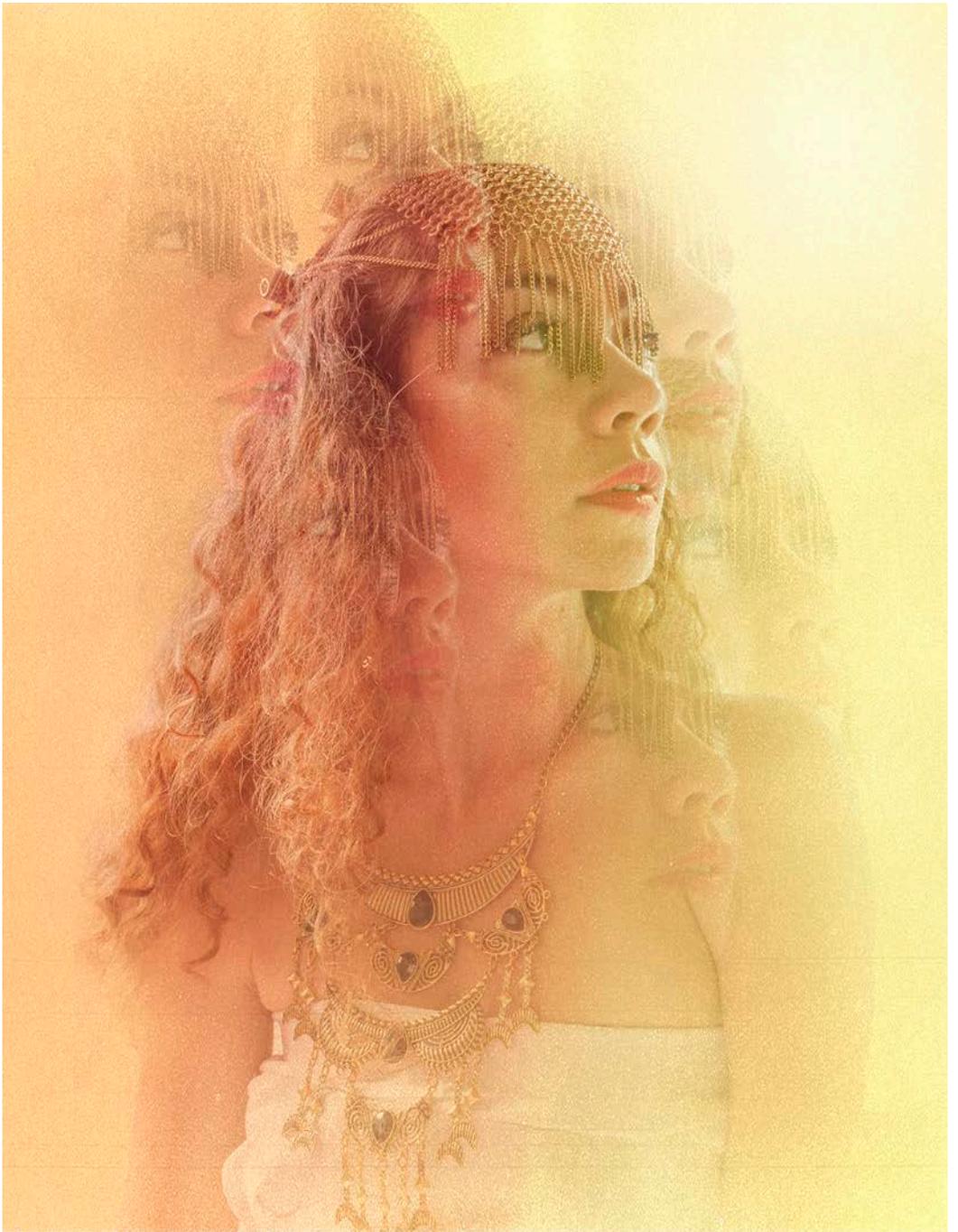
Cerca del cambio de siglo, estas mujeres comenzaron a actuar en los nuevos cánticos de café de estilo europeo y salas de entretenimiento como bailarinas y cantantes para el público egipcio en general y los aventureros europeos.

Hasta este punto, el contexto para que awalim y ghawazee actuaran había sido eventos familiares como bodas, circuncisiones, el na-

cimiento de un bebé o festivales públicos conocidos como mawalid. Este cambio en el lugar y el contexto fue una clave importante en el desarrollo del raqs sharqi, una danza que ahora reconocemos como una expresión icónica de entretenimiento social en todo el medio oriente y conocida mundialmente como "danza del vientre" o "Danza Oriental".

La palabra "Danza" dentro de la filología de medio oriente proviene del sanscrito, del árabe y del turco, lo cual se traduce como "goce de la vida" o "celebración"

Orientalismo

El término Orientalismo en arte se refiere a la imitación y representación en pintura, diseño, escritura, aspectos o características del mundo oriental. Orientalismo es una corriente política e ideológica definida por el mundo occidental para conocer la cultura de oriente, pero en ojos del activista Edward Said, explica que los occidentales no pretendían conocer oriente para convivir con ellos, sino para dominarlos y colonizarlos. Egipto es invadido por un ejército francés encabezado por Napoleón Bonaparte en 1798. En esta época existió gran cantidad de representaciones pictóricas de las bailarinas, sin embargo, a pesar de que existieron muchos pintores famosos como Jean Leon

Gérôme, Carl Leopard Muller, Adrien Tanoux entre muchos otros, los cuales plasmaron escenas de bailarinas en sus cuadros, no deben considerarse una referencia histórica indiscutible porque aunque muchos de ellos si viajaron al país y presenciaron escenas artísticas de danza, no todos ellos tuvieron acceso a los harenes que tanto soñaban, por lo que quizá reflejaron una idea romántica y no tan real del exótico mundo oriental. El escritor, activista Edward Said, en su libro "Orientalismo" pretende redefinir el término ya que para él, el interés del occidente de conocer oriente medio no era para convivir o comprenderlo mejor sino para gobernarlo.

El orientalismo fue una corriente artística que ayudó a que la danza se expanda especialmente por Europa. En esta época existe la mayor cantidad de registro pictórico de bailarinas.

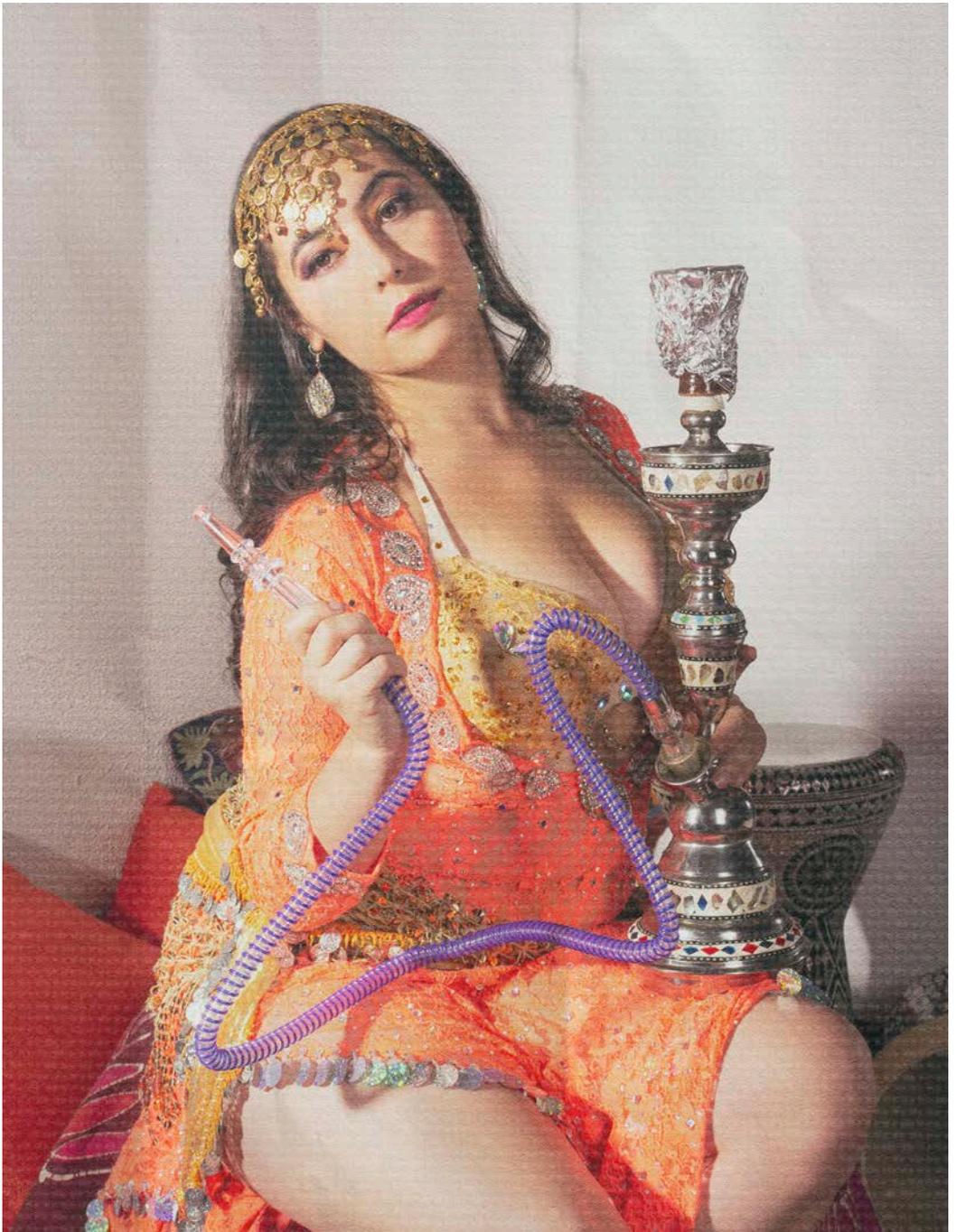

Said afirma que: lo que se conocía del medio oriente es por lo que occidente ha dicho de él, ya que los orientales no hablan así de ellos mismos. A partir de estas definiciones se establecen estereotipos del occidente sobre medio oriente de que los árabes son crédulos, crueles con los animales, mentirosos, desconfiados, perversos, poco aptos para el razonamiento. A partir de estas definiciones se establecen estereotipos del occidente sobre medio oriente con pensamientos peyorativos y racistas.

Esto hizo que se vaya generando estereotipos y el enfoque político y social de occidente (específicamente Francia y gran Bretaña según Said) de viajar a medio oriente era netamente bajo la visión occidental de que los de medio oriente y Asia deben ser referidos como "los otros" y mediante el lenguaje se empezó a excluir y rechazar a la cultura oriental, oriente "hablaba" bajo la imaginación de occidente porque ellos tenían aquellas herramientas que oriente carecía para expresarse y es por eso que oriente debe ser "interpretado".

Los viajeros occidentales sintieron un impacto de la atmósfera que se vivía dentro de los harenes, pero por una imagen literaria y romatizada del mismo ya que como se mencionaba, ningún turista tuvo acceso a ellas. En muchas novelas se describía un mundo de erotismo y sensualidad que despertaba los sentidos del lector y a partir de estas historias y fantasías creadas por escritores la figura de la odalisca y awalim se convirtió en un ideal erótico, mítico y onírico.

Golden Era

(1930-1960)

Existieron algunos clubes que se volvieron centros de danza árabe y entre otros eventos de entretenimiento, sin embargo el que más reconocimiento tuvo y el que ayudó a que se expanda aún más la danza oriental, es el Casino Opera, también conocido como casino Badia, inaugurado en 1926 por la bailarina Badia Masabni. Esta época dorada coincide también con el desarrollo de la música y del cine, también fueron épocas doradas para esta industria específicamente en Egipto, lo que contribuyó a que se unan estas industrias y pueda expandirse en mayor medida estas áreas artísticas.

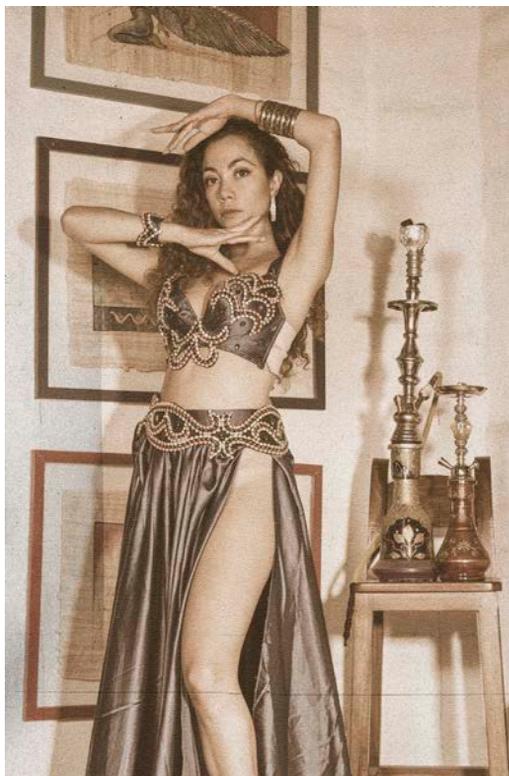
El casino tuvo gran acogida y reconocimiento ya que Badia organizaba shows para eventos de caridad por los que no cobraba, su elenco tuvo contratos en más de 4.000 bodas en todo Egipto, incluso durante la segunda guerra mundial en su casino llegaron a reunirse tanto oficiales como espías, es por esto que la propaganda de Hitler atacó a Badia de ser traidora, espía peligrosa y agente secreta británica. En el casino se formaron muchas bailarinas reconocidas como Samia Gamal, Taheya Carioca, Naima Akef, entre muchas otras, la gran mayoría participaron en películas de la época dorada del cine egipcio dirigidas por directores locales tales como Henry Barakat, Hussein Fawzi, Robert Pirosh, entre otros.

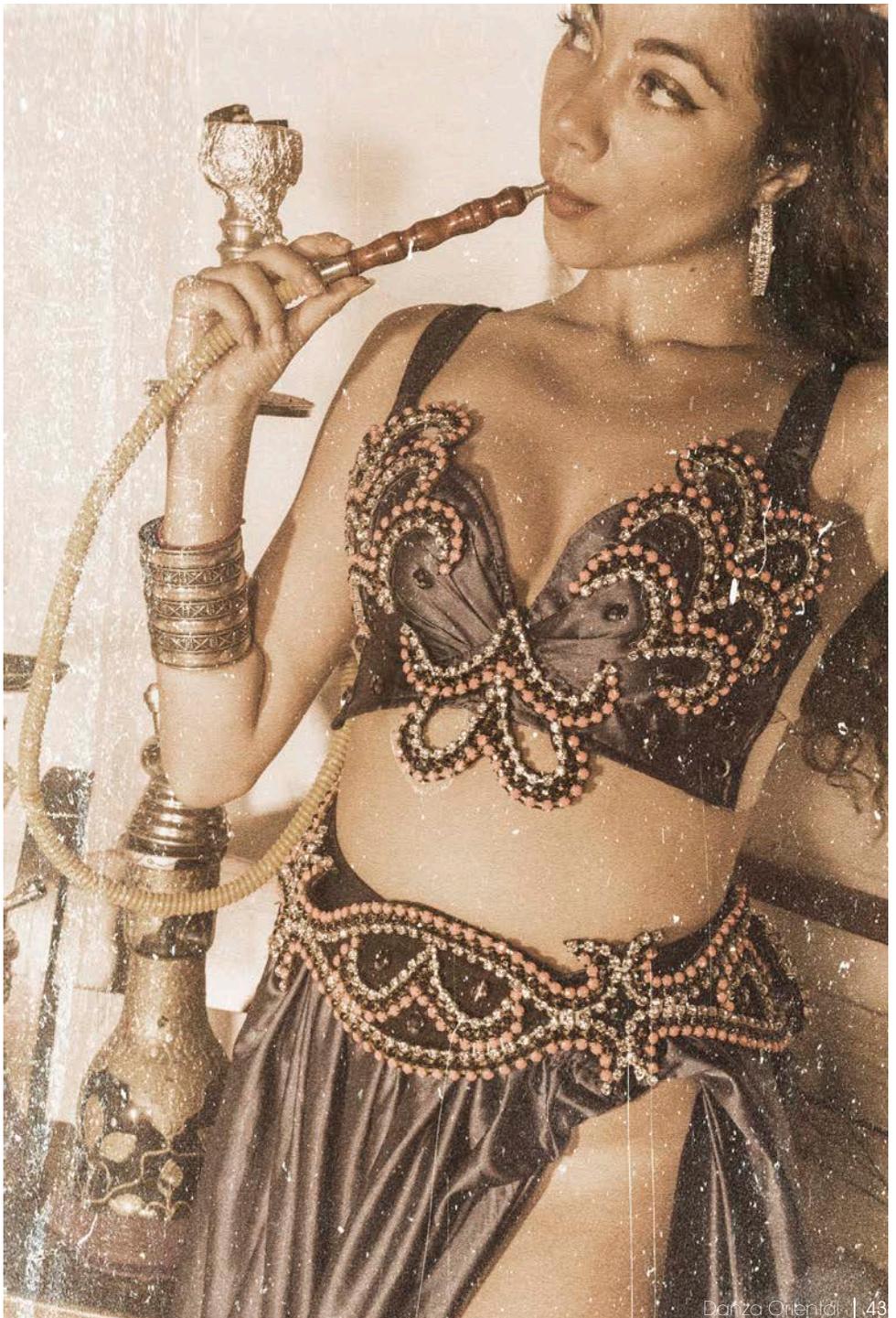

A pesar de que la danza estaba en su mejor época, a partir de 1952 a 1954 la danza oriental estuvo prohibida en Egipto por cuestiones religiosas es por eso que el casino Opera se cierra en 1954, y a partir de los 60 el departamento gubernamental que se encargaba de la censura y supervisión de arte impuso lineamientos respecto a la danza entre los que están: No ejecutar pasos en el suelo, no tener el ombligo descubierto, no moverse de manera sugerente. A pesar de que la danza tuvo estas restricciones, ésta se adaptó, cambiando los diseños de vestuario y cambiando técnica de ejecución de pasos.

la época dorada de la danza en Egipto es importante para su historia, muchas bailarinas a pesar de las restricciones continuaron su labor y adaptándose con el fin de mantener viva sus tradiciones ancestrales

El cine egipcio estaba en auge, siendo la industria cinematográfica egipcia la tercera más grande del mundo en la década de 1950, muchas películas presentaban a bailarinas egipcias que se hicieron muy populares, en parte como resultado de sus apariciones en películas.

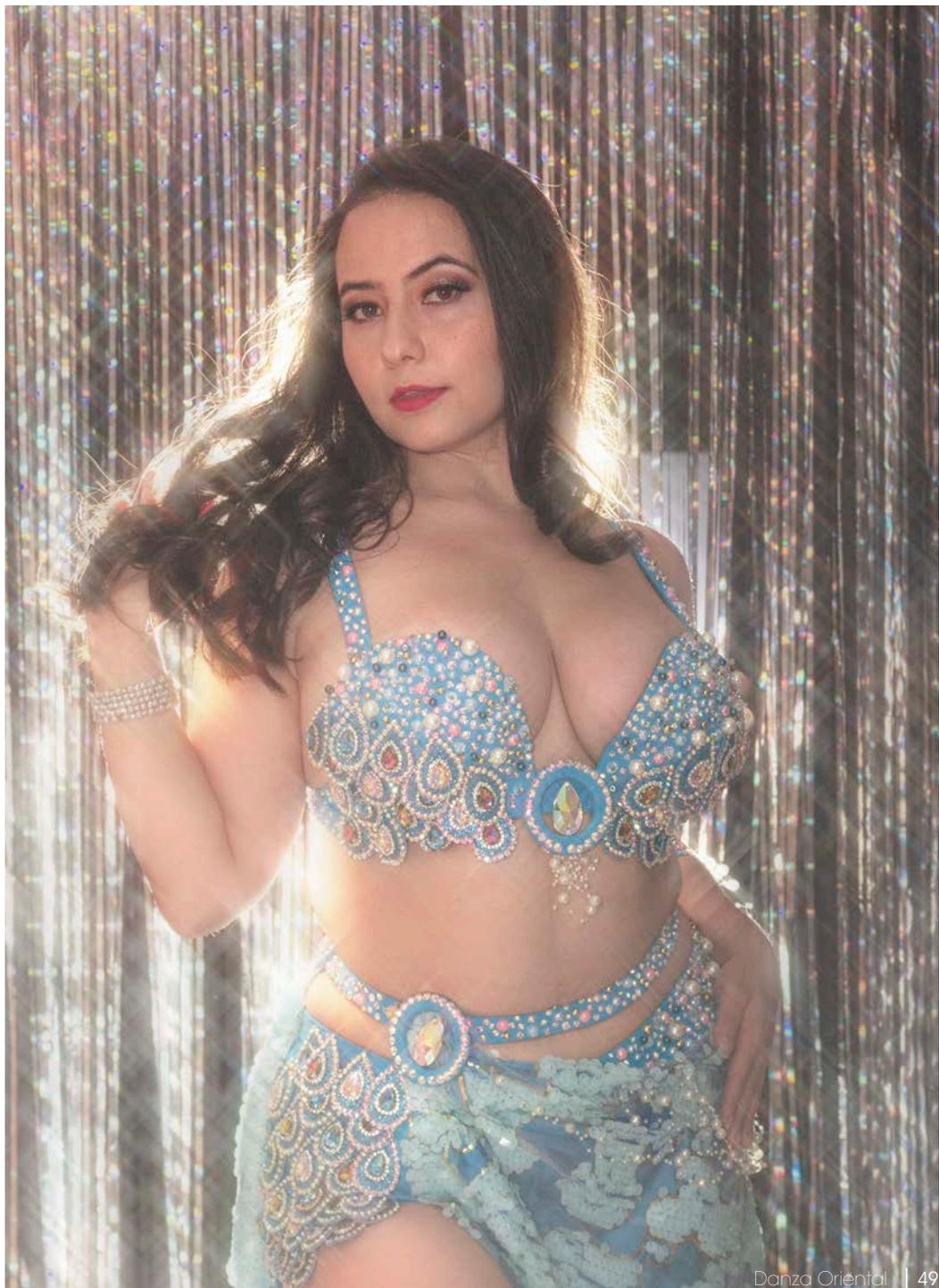
Danzä Mödärnä

En 1893 en Chicago se organizó la "Feria mundial", donde se hacía pequeñas representaciones de distintas partes del mundo para que gente que no tenga posibilidades de viajar pueda conocer otras culturas y costumbres. Sol Bloom, un empresario influyente reconocido estadounidense inspirado por la exposición universal de París en donde se encontraba en búsqueda nuevas culturas y oportunidades, se enamoró de una de las exposiciones en la colonia fran-

cesa llamada "Aldea Argelina". Decide trasladar esta exposición a la feria chicago en donde dentro de los intérpretes se encontraban bailarinas ghawazee de Egipto, y tuvo a Mazar Spyropoulos, quien fue la primera bailarina oriental y fue la primera vez que un público no árabe en un contexto occidental presenciaba un estilo de danza tan diferente al que no estaban acostumbrados a ver por lo que tuvo gran acogida por sus movimientos y vestimenta exótica. El público decide apodarla "Little egypt" y desde aquí a lo largo de los años en las ferias universales cuando estaba presente Egipto, las bailarinas que participaba se autodenominaban Little egypt, por lo que hay confusión de quien fue la primera verdadera bailarina. Pero se cree con más exactitud que fue Mazar, posterior a ella hubo más bailarinas representantes.

Como se mencionó en los capítulos de Ghawazee y Awalim, las ghawazee al ser mujeres y grupos gitanos, se movieron tanto en Egipto y países limítrofes como también de continentes, las ghawazee llegaron hasta a Europa a posicionarse y aquí empezó a fusionar, también en América y por eso surgen otros estilos de danza como rama de la danza orienta. Sin embargo, la danza oriental fue de gran influencia para muchas disciplinas, así como otras disciplinas como el ballet fue de influencia para la danza oriental, adoptaron pasos más lineales para que la danza evolucione a una danza más estilizada, hay controversias de que estas fusiones o estilos variados no son propios de la danza oriental y existe cierto rechazo por bailarinas egipcias ya que la danza al pasar por épocas muy trágicas y tristes expresan que la danza debe permanecer en su esencia y no fusionarse.

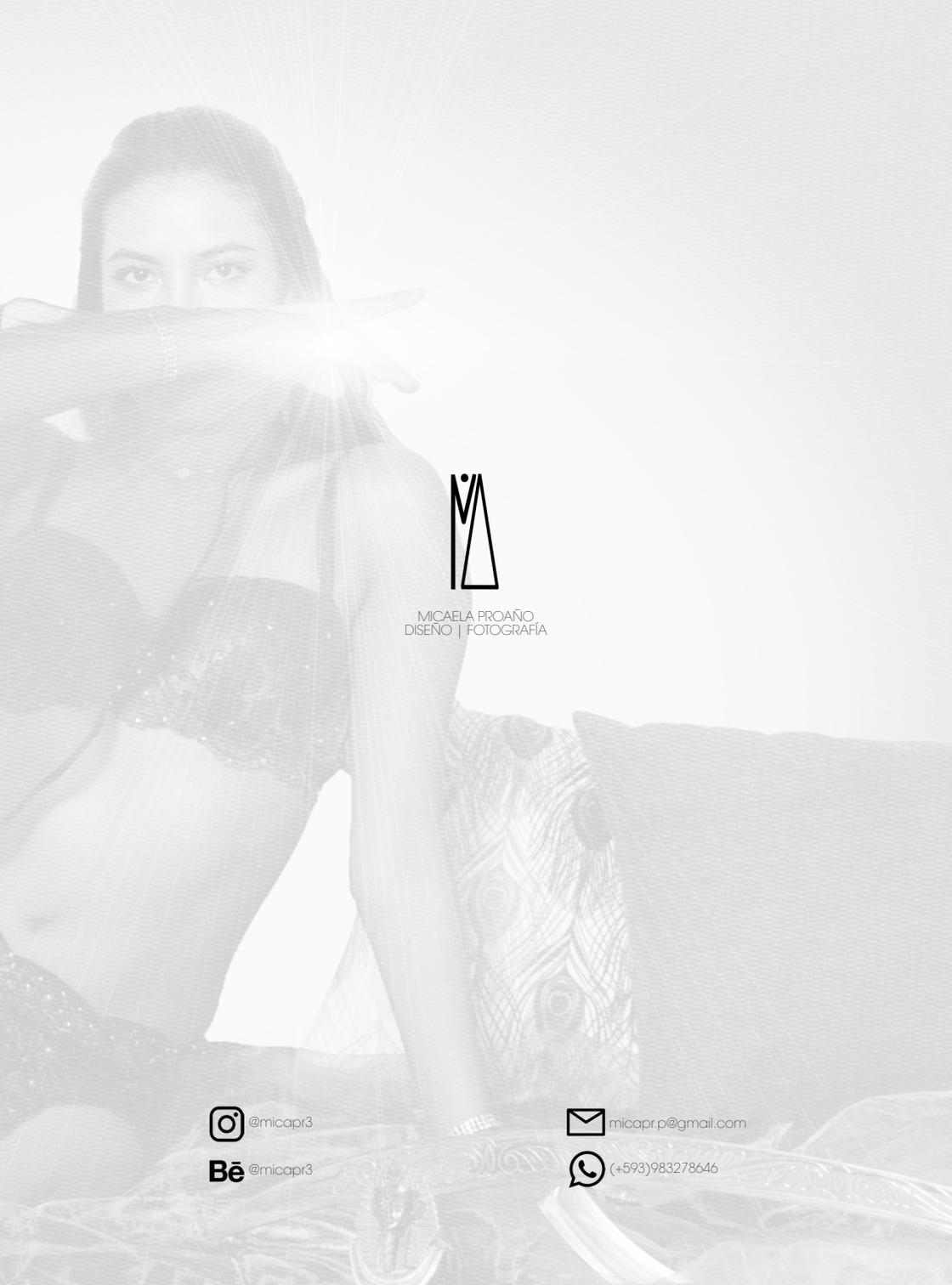
En los últimos 15 años la danza se convirtió en una moda que ayudó a reunir gran cantidad de mujeres conectadas con este arte y formar comunidades, y no sólo mujeres también hombres se han unido a este camino artístico y espiritual. En 2003 el empresario Miles Copeland, decide formar una compañía de danza árabe llamada Belly Dance Superstars, donde reúne bailarinas no sólo de estados unidos sino de todas partes del mundo, por lo que su elenco fue de nacionalidades variadas. La danza oriental al ser un arte milenario ha pasado por distintas etapas y aunque tuvo etapas de represión y oscurantismo, siempre buscaba maneras de sobrevivir y renacer, en el antiguo egipto era una práctica sagrada asociada a la magia, al culto, al gozo, a la vida, a la celebración y a la gratitud. Se trata de una danza sagrada que acompañaba todo ritual de devoción y gratitud hacia las diosa madre, acompañaba toda clase de celebración e hitos de trascendencia de la vida humana.

La danza ha sobrevivido y hoy tenemos la oportunidad de disfrutarla gracias a generaciones de mujeres que lucharon por cuidarla a pesar de los siglos que fue prohibida y condenada.

MICAELA PROAÑO
DISEÑO | FOTOGRAFÍA

Bē @micapr3

